童·忆

童话往事

关中阿福 罗星海 著

中国译制动画片
（1979—1987）

1

中国传媒大学出版社

童·忆

童话往事

关中阿福
罗星海
著

中国译制动画片
（1979—1987）

中国传媒大学出版社
·北京·

1 | 2
3

■ 1 龍の子太郎
20世纪80年代初，“龙子太郎”丁建华和“阿雅”金琳在上海电影译制厂的合影

■ 2 白鳥の湖
2011年9月25日，《天鹅湖》中的“奥杰塔公主”刘广宁出席在上海影城举办的“余音袅袅——苏秀《我的配音生涯》有声版音碟签售会”（摄影：陈晓茹）

■ 3 Jiminy Cricket
《蟋蟀吉米尼》编导迟连方在原广电部院内的中央电视台五楼办公室审看稿件（摄影时间：1985年3月）

4

5

4 ジャングル大帝

“雷欧”李真惠在欣赏日本原版的《森林大帝》彩色画刊（摘自1982年6月出版的《中国广播电视》月刊）

5 鉄腕アトム

1980年前后，中央电视台电视服务公司工作人员景厚（左一）、《铁臂阿童木》译制导演兼主配李真惠（左二）、日方代理商向阳社联络人邹仁雄（左四）与日本卡西欧公司代表（右一）正在讨论贴片广告的台词（拍摄于当时中央广播事业局院内的中央台老楼会议室）

6 ニルスのふしぎな旅

1983年11月，在录制完《尼尔斯骑鹅旅行记》后，本片译制导演兼主配李真惠随“联合国儿童广播电视节目考察团”赴日参访。期间，考察团成员拜会手冢治虫并合影留念（前排居中身着深红衣者为李真惠，后排左四为手冢治虫）

■ 7 **Krtek**
2012年7月12日，"鼹鼠之父"兹德内克·米勒先生的孙女米勒洛娃首次访华
图为其出席中国媒体见面会暨《鼹鼠的故事》新书发布会时的情景

■ 8 **Le Roi et l'Oiseau**
2006年4月29日，上译厂配音艺术家苏秀（左三）、赵慎之（左二）、潘我源（左一）到
《国王和小鸟》译制导演伍经纬（右一）家中做客

9 一休さん

1983年夏，辽宁儿童艺术剧院的演员们在辽宁电视台录音棚为《聪明的一休》配音时的合影

第一排从左至右为：邓常兰（小叶子）、李韫慧（一休）、陈大千（足利将军）、李舒燕（弥生小姐）

第二排从左至右为：方树桥（长老）、石宝兰（御局夫人）、俞德元（桔梗店老板）、傅立白（各类小角色）、袁子文（新佑卫门）

10 The Littles

20世纪80年代中期，《小不点》译制导演王明玉（左一）及参加该片配音的赵雪（右一）和唐烨（右二），与向隽殊（左二）、唐纪琛（左三）在央视录音棚的合影

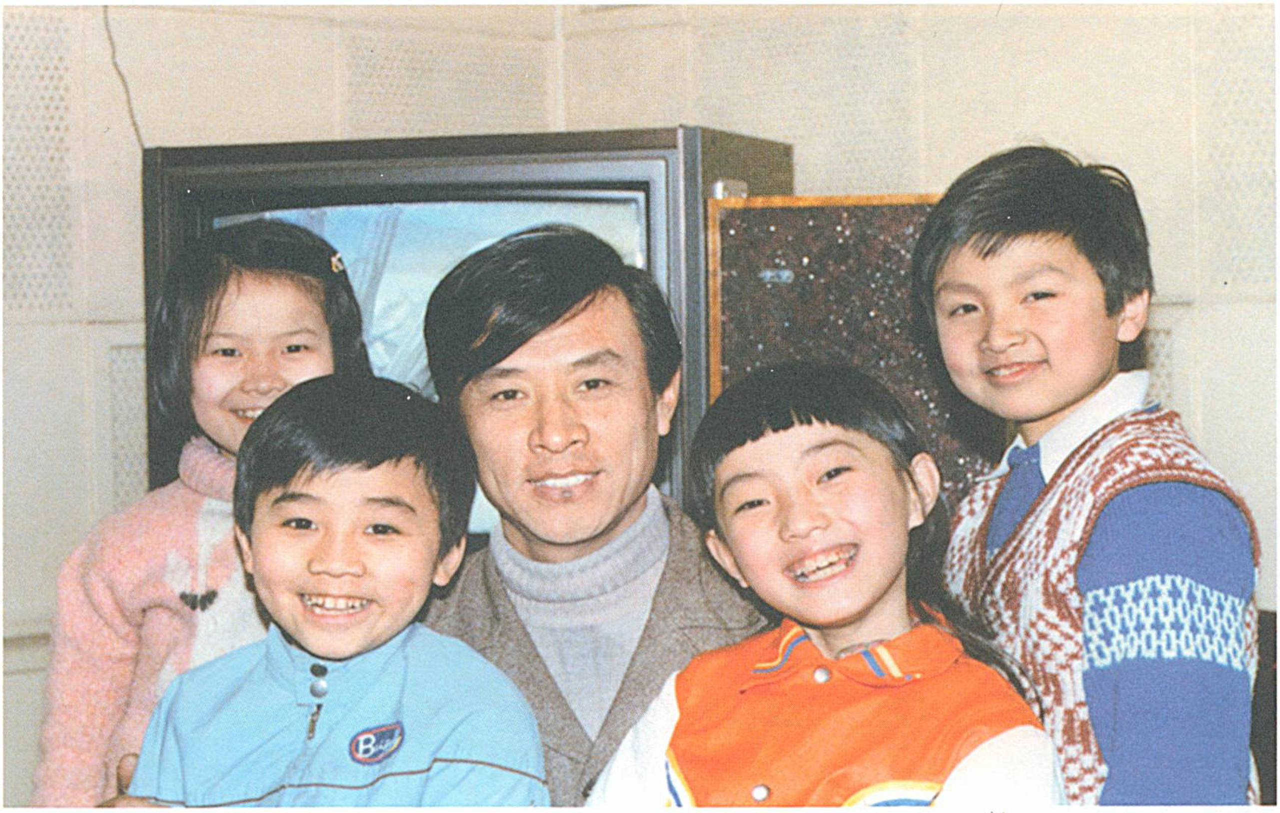
11 母をたずねて三千里
《三千里寻母记》译制导演吴珊在中央电视台国际部导演办公室审看外国故事片译本（拍摄时间：1999年）

12 まんが世界昔ばなし
《世界童话名作选》译制导演隋桂梅57岁时的家居生活照（拍摄时间：2010年）

13 花の子ルンルン
《花仙子》引进人、广东电视台原副台长钮祖印60岁时的生活照（拍摄时间：1994年）

14 新みつばちマーヤの冒険

1985年春，译制导演李金熔和小演员们在为《玛亚历险记》配音期间的合影

左起依次为：焦阳、“威利”董晓泳、李金熔、“玛亚”纪晓晖、吕晓明

15 ミームいろいろ夢の旅

20世纪90年代中期，《咪姆》译制导演黄其（左）与上译厂译制导演苏秀（中）、上海音像资料馆译制导演阿阳（右）在上海音像资料馆原址老年活动室的合影

■ 16 The Smurfs

广东电视台译制部部分同事及相关外协配音演员的合影

他们中很多人参加过《蓝精灵》第二批剧集的配音，包括：“灵灵”邓红（左三）、“聪聪”宋文姝（左四）、“格格巫”黄朝华（宋文姝右后的男士）、《蓝精灵》译制导演王笛（居中着黑裙的女士）、“婪婪”陆彩雯（前排提包的女士）

17 | 18

■ 17 家なき子

曾为《咪咪流浪记》演唱普通话和粤语主题歌《找爸爸》的著名童星孙佳星（图为《东方少年》月刊1988年第6期的封面照）

■ 18 若草の四姉妹

1985年广州太平洋影音公司发行的“饶蕾（二）——心灵”歌曲磁带，收录有当时饶蕾为《小妇人》演唱的中文主题歌和片尾曲。图为磁带封面的饶蕾定妆照

■ 19 **Don Quijote de la Mancha**

1985年初，《堂吉诃德》部分译制人员在原北京电视制片厂的合影

前排左起：陈兵（录音师）、里波（译制导演）、叶玉柏（技术部主任）、余纳（译制部编辑）、著名翻译家杨绛（文学顾问）、苏向东（制片）、周正

中间左起：李永贵、韩善续、李文玲（译制导演）、张涵予（配“塞万提斯”）、李保宁（剧务）

后排左起：王玉立（配“堂吉诃德”）、胡伟（制片）、张云明（译制副导演）

图 20 シュンマオ物語 タオタオ

《熊猫的故事》全体中方制作人员及日方专家合影

其中：前排坐蹲者左起第五位为后期描线上色组的日方负责人富山千荣子（着浅灰衣者），其右着绿衣者为后期描线上色组组长王云（后担任天津工艺美院动画系主任）；第一排站立者左起第一位和第二位分别是郭长发（中方动画室负责人）和刘晓光（翻译），居中头戴咖啡色帽子、着浅灰毛衣者为日方动画专家熊川正雄，其右侧为日方动画专家小林正典，紧邻小林正典的人为时任天津工艺美院副院长张占甫；熊川正雄身后左侧戴眼镜者为当时的天津工艺美院院长林浦

图 21 Walt Disney's Mickey and Donald

1986年秋，迪士尼在北京举办《米老鼠和唐老鸭》中国开播招待会，图为部分中方译制人员在现场的合影

右起依次为：译制导演李金熔、“唐老鸭”李扬、本片翻译潘耀华、参加现场活动的小演员、“米老鼠”董浩

■ 22 1987年12月24日下午，"国际动画片展播"闭幕式在北京政协礼堂隆重举行，康克清、胡子昂、陈昊苏等中央及一些部委领导同志出席闭幕式。图为相关部门负责人、国际友人、协办单位代表与参加闭幕式文艺表演的空军蓝天幼儿艺术团的小朋友们合影留念

■ 23 **She-Ra: Princess of Power**
"希瑞公主"郑建初在为外国影视剧配音（拍摄时间：2008年前后）

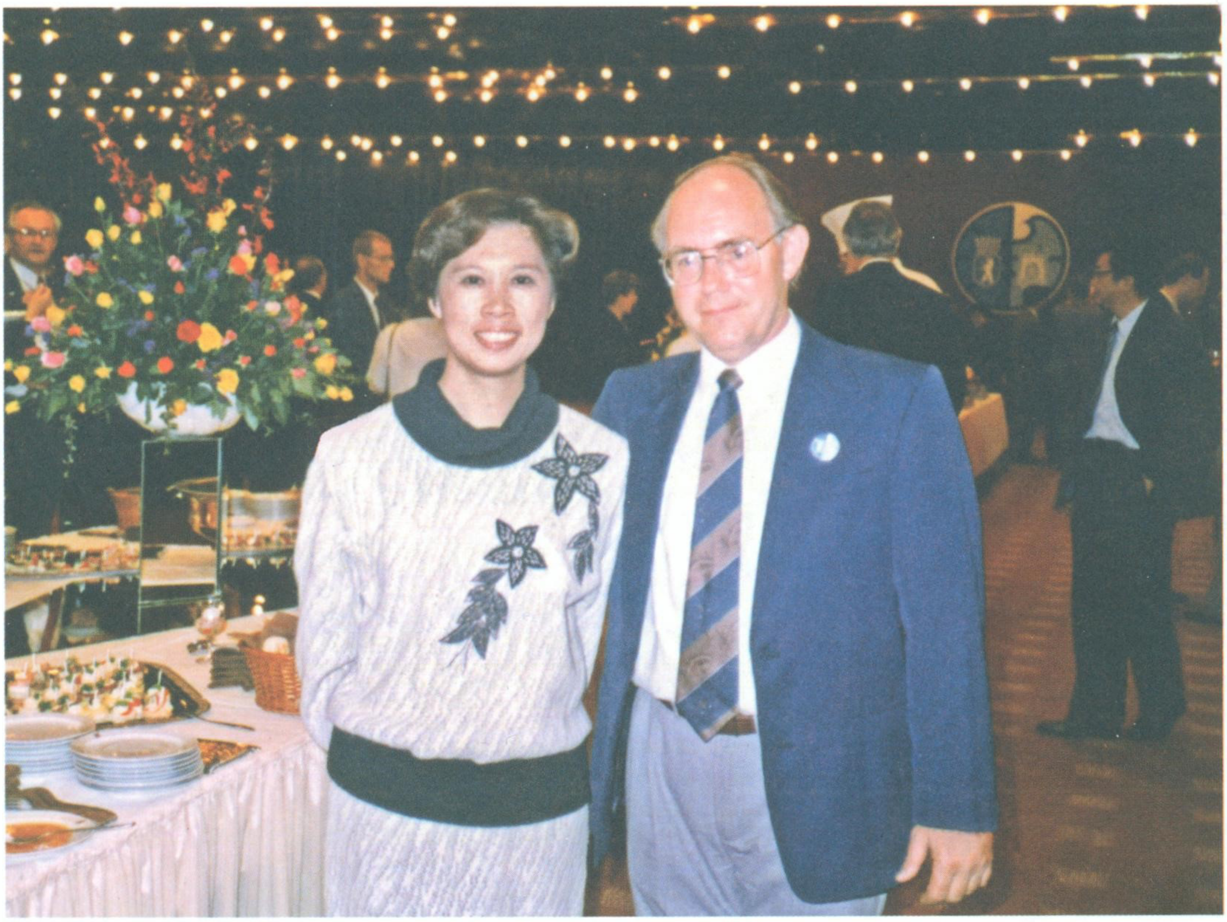
24 **The Secret Lives of Waldo Kitty**
“猫人”配音演员、原北京电影学院表演学院院长陈浥当年生活照
（拍摄时间：20世纪80年代中期）

24 | 25

25 **Mofli, el último koala**
《毛富利》译制导演兼主配、原北京人民广播电台台长汪良（拍摄时间：2013年）

26 **Macron 1**
1990年夏，《星球大战》部分配音演员在中国煤矿文工团院内合影
从左至右：“加洛旦”曲敬国（前排穿黑凉鞋男士）、“加森／阿汉王子”孙悦斌（后排着白衣高个男士）、“斯考特／布莱特上尉”程寅（前排着棕色长裤男士）、“凯茜”张筠英（前排居中着紫裙女士）

27 **Ну, погоди!**

1989年9月，《等着瞧》译制导演、原北京电视台国际部编导李丹丹，随北京艺术周代表团赴民主德国采访

图为李丹丹与柏林市接待人员的合影（拍摄地点：柏林皇宫饭店）

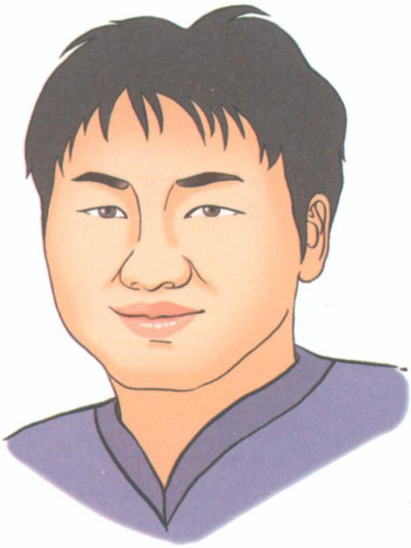
28 **The New Adventures of Zorro**

《佐罗》译制导演王承廉生活照（拍摄时间:2013年）

谨以此书献给所有经历了那个纯真年代的人们！

愿所有大龄儿童保持童心，永远快乐！

主创简介

关中阿福

本名赵丰，1977年生于陕西宝鸡，20世纪80年代怀旧流行文化爱好者及研究者，中国电影评论学会动漫游戏专业委员会理事。《科幻CUBE》《文化月刊》专栏作者，IMAX、MTIME、凤凰网、《中国文化报》特约影评人，《变形金刚30周年纪念典藏》一书总撰稿。

罗星海

1984年生，江苏南京人，毕业于英国艾塞克斯大学和新加坡国立大学，硕士研究生学历，现从事公司法务工作。日本与欧美动画史、科幻影视史的业余研究者。

主创简介

李　翔

1980年生于北京，现旅居新西兰奥克兰市，李苦禅大写意花鸟画派传承人之一，独立创意设计师，毕业于新西兰奥克兰理工大学数码设计专业，获学士学位。曾就职于新西兰华人电视台、伊能静工作室。多次参与筹划、组织“变形金刚”在中国的主题展览活动。喜欢写影评、乐评，流行音乐爱好者。热衷于动漫玩具及中外影视音像制品收藏，钟爱研究圆明园等古建园林艺术。

林　翔

1982年出生于江西南昌，高中美术教师、园林景观工程师。绘画匠人、评书迷、技术宅，狂热的译制影视剧爱好者，执着的动漫模玩收藏发烧友。《中国电视动画月刊》《数码精品世界》影视专栏作者，时光网特约撰稿人。《蝙蝠侠》《超凡蜘蛛侠》《敢死队》等影片官方网络宣传海报设计师。《变形金刚30周年纪念典藏》一书联合撰稿人。

前　言

梦回童年：一个空前绝后的奇妙动画时代

1979年，中国改革开放的大幕正式拉开。

1992年，中共中央正式提出建立社会主义市场经济体制的目标，改革开放进入新阶段。

1979—1992年，仅仅14个年头的时光逝去，中国的社会面貌就已焕然一新。其间发生的一个个故事，埋藏在每一位亲身见证过这一段历史的国人心底，似乎永远也回忆不完——至少，在流行文化领域是如此。

今天，有关这14年间流行文化的各种回顾性图文音像作品比比皆是，不胜热闹。对经历过那个年代的成年人来说，回忆的对象可以是邓丽君的“靡靡之音”，可以是翁美玲的俏黄蓉，可以是高仓健的《追捕》，可以是马拉多纳的世界杯……而对出生或成长于那个年代的70后、80后而言，这份长长的清单里必定会再多一项——电视荧屏上那些来自异国他乡、里面的角色讲的却是一口流利中文的译制动画片。

自1949年新中国成立至20世纪60年代中期，尽管从苏联和东欧社会主义国家引进的动画影片数量超过了100部（集），但由于当时中国的电视事业刚刚起步，尚未建成一个真正面向大众的媒体播出平台，有幸看到这些优秀作品的普通民众寥寥无几，而不久后到来的“文革”持续时间长达十年，中国与世界的文化交流陷入停顿状态。直到改革开放，“洋动画”才随着其他海外影视节目一起，通过重新打开的中国国门，并借助正在飞速发展的中国电视事业，走进千家万户，走进亿万少年儿童的课余生活。

1979年，中央电视台首开内地电视台译制和播出海外动画片的先河。在接下来的十余年里，海外动画片在引进译制的数量、播出的覆盖范围以及所引发的社会反响等方面，都是此前此后的任何一个历史时期所无法比拟的。回望过去，随便举出几例，恐怕连亲历了这一时期的观众也会觉得不可思议——

1981年初，每周日19:30前后，央视一套播出一集译制动画片；

1989年春，每周四20:30前后，央视一套连播两集译制动画片；

1991年夏，每周六和周日傍晚，央视一套、二套各播一集译制动画片……

这一时期的电视荧屏上，央视及各省市电视台播放的译制动画片与国产动画片交相辉映，共同构筑起一个五彩缤纷的童话世界。与此同时，一些文艺工作者因参与海外动画片的配音而一举成名，成为家喻户晓的电视明星；一些文化团体因承接海外动画片的译制工作而意外成为知名译配机构，书写了一段段传奇历史。作为一个空前绝后的奇妙动画时代，如此辉煌的动画片播映盛况，不仅是前无古人的，恐怕也将是后无来者的——特别是在《新闻联播》后和央视一套、二套的晚间黄金时段连续播出海外动画片的情形，今后应该是不可能再出现了。

喧闹终有归于平静之时，本不奇怪。然而，在跨入新千年之后，当《电影传奇》《艺术人生》《流金岁月》开始流行，《老故事》《怀旧剧场》等数字频道栏目在全国热播之后，却很少有人以同样的热情去关注那些已静静地尘封在一代人脑海和心田许久的音画片段。而在各类媒体对改革开放初期中国内地社会文化变迁的大大小小的盘点中，曾经是那个年代的孩子们课余生活元素中不可或缺的译制动画片，却总是免不了被轻描淡写地一带而过，甚至是被选择性地遗忘了。

也许，还要再假以时日，对这一奇妙动画时代的发掘整理才能真正引起重视。只是到那时，那些沉寂了许久的影音资料是否还能再现当年的原貌？一大批默默耕耘的幕后工作者是否还能回忆起那些如烟往事，甚至是否还能等到那一刻？恐怕这一切只能交由时间来回答了。但是在这之前，也许我们真的应该先做点什么……

《童话往事：中国译制动画片（1979—1987）》和《童话往事：中国译制动画片（1988—1992）》两本书所要做的，便是对1979—1992年央视和地方电视台播出过的主要海外电视动画片和动画电影进行系统梳理与全面回顾。内容包括这些作品在原产地的发展历程，以及引进我国后的译制、播出情况和社会反响、观众回忆等。我们对这一时期的译制动画片进行整理、盘点与分析，既是希望尽全力保存这段已被时间之砂磨蚀得残缺不全的历史，从中汲取对今日仍有借鉴意义的经验或教训，更是向改革开放初期辛勤耕耘在影视领域的广大艺术工作者致以深深的敬意。同时，也是借此抛砖引玉，呼唤有识之士，希望能与之携手将一代中国人的童年记忆断链修复如初。但愿，这并非一个遥不可及的奢望。

30多年前，受惠于改革开放的阳光雨露，许多70后、80后度过了远比父辈们富足、多彩的童年。而如今，他们大都已过而立之年，正身处社会急速转型的风口浪尖，面临着前所未有的生存压力与挑战。在这身心俱疲的时候，偶尔重温一下那曾经的快乐时光，未尝不是一种心理慰藉。如果这两本书能带给大家点滴的童年甜蜜与美好，那将是整个创作团队最为开心的事情。

（本书书名及书中所指之中国，如无特别说明，均不包含台港澳地区）

1979 — 1987

目　录

绪　论　新中国成立三十年译制动画片引进简要回顾　/1

第一编　萌动期：央视一家独大（1979－1983）

《龙子太郎》：中国味十足的日本“美术片”　/6

《铁臂阿童木》：黑白影像时代的动画启蒙教育　/12

《蟋蟀吉米尼》：没有“名分”的精品科普教学片　/35

《森林大帝》：彩色动画演出的生命礼赞　/41

《天鹅湖》：上译厂织就的爱情影音童话　/53

《鼹鼠的故事》：来自捷克斯洛伐克的恬静感动与纯真问候　/59

《尼尔斯骑鹅旅行记》：历时52周的心灵救赎之旅　/66

《国王和小鸟》：法兰西旷世之作新年献瑞　/75

第二编　实验期：粤沪京先行先试（1983－1987）

《聪明的一休》：推开70后和80后共同的记忆之窗　/88

《三千里寻母记》：最惆怅的周日晨光　/110

《世界童话名作选》：从最沉闷到最震撼的时光嬗变　/121

《花仙子》:魔法美少女的中国处女航 /132
《咪姆》:和长发电子精灵一起博览科学世界 /141
《玛亚历险记》:最早飞来的日本小蜜蜂 /151
《堂吉诃德》:欧洲空想骑士京城首秀 /157
《蓝精灵》:首轮美国动画冲击波来袭 /166
《小妇人》:一首落寞优美的青春圆舞曲 /179
《咪咪流浪记》:疑团丛生的催泪励志剧 /187
《小不点》:令人怀念的隐秘袖珍王国 /203
《熊猫的故事》:令人潸然泪下的动画悲歌 /210
《米老鼠和唐老鸭》:迪士尼称霸央视三年半 /222
【特别收录】广东台海外动画片引进回顾(1983—1992) /237

第三编　开拓期:"国际动画片展播"横空出世(1987)

"国际动画片展播":一场世界级的视听饕餮盛宴 /260
"国际动画片展播"续:20 部精选参展作品全扫描 /275
《佐罗》:传奇蒙面侠的动画处子秀 /290
《猫人沃尔特》:喵星人的梦幻江湖 /295
《等着瞧》:狼与兔子联袂出演的俄式爆笑喜剧 /298
《非凡的公主希瑞》:摩登女超人魅力难挡 /308
《星球大战》:麦克瑞一号初显身手耀神州 /318
《毛富利》:最后一只树袋熊的人间历险记 /339

参考文献 /343

后　记 /347

绪　论
新中国成立三十年译制动画片引进简要回顾

中国引进海外动画片的历史至少可以上溯至20世纪30年代。在1934年12月出版的《中国电影年鉴》(中国第一部官方电影年鉴)中，人们已经可以查到《米老鼠的赛马》《米老鼠上生意》等多部迪士尼于1932—1934年出品的“米老鼠”系列短片。①另据迪士尼官方资料显示，1938年2月8日，《白雪公主与七个小矮人》在上海进行了公映，此时距离1937年12月21日该片在美国首映仅仅过去了不到两个月，算得上是准同步了。如今，“华特・迪士尼”档案馆仍珍藏着一些伴随着影片上映而出现在上海的纪念品，包括电影院内售卖的宣传册以及布偶制作模板等。它们依旧完好如初，已成为海外动画片早期进入中国市场的历史见证。

不过，中国真正开始成规模地引进海外动画作品，应该是始于20世纪50年代初。由相关机构的存档资料可知，1952年至1963年间，我国先后引进了超过100部(集)的动画影片(含木偶片)，数量相当可观。这些作品几乎都出自东方社会主义阵营，这一态势反映了当时中国的国家政治生活。应该说，它们无论是观赏性还是思想性都达到了相当高的水准。上海电影译制厂(简称“上译”)著名译制导演、配音演员苏秀女士当年执导过多部苏联和东欧动画片译制工作，在其自传《我的配音生涯》中曾专门提到过：“我差不多每年都搞一两部美术片，如《第一提琴手》《那波里来的孩子》《狡猾的狐狸》《美妙的创作》，等等。我非常喜欢这些美术片，它们制作精美，造型生动，非常有想象力。”

上海电影译制厂译制的苏联及东欧国家动画影片不完全汇总(1949—1979)

年份	引进概况	数量
1952年	苏联(2部) 民主德国(2部)	4
1954年	波兰(1部) 苏联(5部)	6
1955年	苏联(2部) 匈牙利(1部)	3
1956年	捷克斯洛伐克(3部)	3

① 秦刚.“有声卡通”时代的迪士尼动画在民国上海——以鲁迅日记为线索[J].中国现代文学研究丛刊，2017(7):38.

续表

年份	引进概况	数量
1957 年	捷克斯洛伐克(1 部) 苏联(1 部)	2
1958 年	苏联(12 部) 匈牙利(1 部)	13
1959 年	苏联(9 部) 民主德国(1 部) 保加利亚(1 部) 罗马尼亚(2 部)	13
1960 年	罗马尼亚(3 部) 苏联(1 部)	4
1961 年	波兰(2 部) 苏联(1 部) 民主德国(3 部)	6
1962 年	捷克斯洛伐克(1 部) 苏联(3 部) 民主德国(2 部)	6
1963 年	苏联(3 部) 民主德国(1 部)	4
1964—1979 年	无记载	0
以上合计 64 部		

■数据来源:《上海电影译制厂艺术资料存档全册》 ■搜集整理:鹦鹉史航

长春电影制片厂译制的苏联动画影片不完全汇总(1949—1979)

年份	引进概况	数量	备注
1952 年	动画	3	1953—1957 年,我国连续引进了五辑《苏联彩色动画片》系列,每个系列都包含若干部短片。由于缺少翔实资料,本表暂将每个系列计为一部影片。
1953 年	动画	9	
1954 年	动画	2	
1955 年	动画	1	
1956 年	动画	4	
1957 年	动画 (含 1 部木偶片)	7	
1958 年	动画	1	
1959 年	无记载	0	
1960 年	无记载	0	
1961 年	无记载	0	
1962 年	动画	1	
1963 年	动画	1	
1964—1979 年	无记载	0	
以上合计 29 部(其他东欧社会主义国家引进情况不详)			

■数据来源:《幕后英雄》《外国艺术影片资料汇编》 ■搜集整理:余泳

虽然上译和长春电影制片厂(简称“长影”,1955 年之前为东北电影制片厂)译制的外国动画影片未必是中国译制动画片的全貌,但作为新中国成立之初海外动画片译制配音的主阵地,上译和长影的相关档案资料已经反映了当时中国引进外国动画片的大体状况。

回顾这一段海外动画片引进史,我们注意到,在新中国成立后最初的十多年里,真正做到在内地影院广泛放映并给当时的中国观众留下深刻印象的译制动画作品寥寥无几(当时这些动画作品多为短片,因此常常作为真人电影的贴片进行放映)。捷克斯洛伐克的木偶片《好兵帅克》系列以及苏联动画电影《洋葱头历险记》可以说是为数不多的几部还能让人叫出名字的“老片”的代表。

20 世纪 60 年代中期,中苏关系的全面恶化和“文革”的开始使得海外动画片的引进陷入停滞状态。直到 20 世纪 70 年代末,在改革开放、中日建交、中美建交等多重因素的共同作用下,海外动画作品才再一次出现在中国的大银幕上。然而,人们很快发现,电影院已不再是译制动画片登场亮相的主舞台,一个更贴近大众生活、资源更丰富的播出平台即将为海外动画片大展拳脚提供更广阔的空间。

第一编

萌动期：央视一家独大

1979—1983

萌动期：央视一家独大

（1979—1983）

1978年，中国电视事业发展史上发生了两个具有里程碑意义的事件：

1978年1月1日，《新闻联播》正式开播。

1978年5月1日，北京电视台更名为中央电视台。

随后，黑白电视机涌入千家万户，标志着真正意义上的中国电视观众群体开始成形。也可以说，始自1978年的内地电视收看热，正是一年后译制动画片兴起的直接推手。

1979年的电视荧屏上，中国观众已经可以偶尔看到一些短小的译制动画作品了。从年中到岁末，法国动画片《仙鹤和狐狸》、日本木偶片《一寸法师》和《皇帝的新装》等相继播出，仿佛是在为“译制动画片的春天”预热和探路。1979年底，央视在海外影视剧引进及播出方面的步子迈得更大了，其与中国电影公司签署的新协议确保了一批刚刚上映的外国电影可以及时登陆央视，这直接促成了同年11月底《龙子太郎》的顺利播出，而《龙子太郎》也是改革开放后中国正式引进的第一部外国动画长片。不久，央视精心筹备的《电视译制片》栏目也于1980年初顺利开播。种种举动，无形之中都为1980年底的央视译制动画系列片开山之作《铁臂阿童木》的播出做了极好的铺垫。

在此后的三年间，引进、译制、播出海外动画片基本由央视一手操办。尽管数量并不算多，但这些来自日本、美国和欧洲的动画作品或具有较强的娱乐性和观赏性，或展现出极高的艺术和人文价值。它们在中国电视工作者和配音艺术家的精妙演绎下，早已成为一代电视观众永难忘怀的美妙回忆。

《龙子太郎》：中国味十足的日本“美术片”

【原 片 名】龍の子太郎（1979）
【出品制作】〔日〕东映动画公司
【引进译制】中国电影公司引进
上海电影译制厂译制
【国内首播】1979 年 11 月 29 日 18:40
（中央电视台第二套节目）
【播出概况】整部电影（75 分钟）
【内容简介】很久以前，在日本的一个小山村里，孕妇阿龙因为偷吃了属于大伙儿的食物而受到山神的惩罚，变成了一条白龙，并被迫迁往遥远的山湖中，留下她还在襁褓中的孩子——龙子太郎与奶奶相依为命。十几年后，长大成人的太郎得知往事后，决定前去解救母亲。
【译制人员】
译制导演：苏　秀　**翻　译：**瞿　麦　**录　音：**金文江　**剪　辑：**裔国英
配　　音：丁建华　金　琳　刘广宁　于　鼎　毕　克　程晓桦　赵慎之
李　梓　施　融　邱岳峰　尚　华　富润生　严崇德

东方迪士尼的国际儿童年礼物

成立于 1956 年的东映动画公司堪称日本实力最雄厚、历史最悠久的动画制作公司，享有“东方迪士尼”的美誉，其在 1958 年出品的彩色动画电影《白蛇传》更是为日本动画王国的建设铺下了第一块敦厚的基石。尽管随后电视动画这片处女地的开辟，令“王国”内立刻出现了群雄并举的格局，但是至少在动画电影这一领域，东映动画在 20 世纪六七十年代里一直保持着主导地位。《白蛇传》之后，每逢日本的春假、暑假或寒

假，东映动画都会推出1—2部长片，并从当年的热门电视动画片和特摄电视剧中挑选出若干剧集，作为贴片与新作一同上映，为孩子们打造一个热闹的假期动画片专场——“东映动画节”①。

1958—1978年，东映动画长片的题材选择和内容编排都会根据流行元素的变更而变化，或者是根据与少年儿童相关的社会事件进行调整。譬如，早先的几部作品皆为童话、神话或传说题材，而到了20世纪60年代中期，随着整个世界探索太空热潮的兴起，科幻作品数量大增；1975年恰逢世界童话大师安徒生逝世100周年，这一年出品的长片便是根据安徒生同名代表作改编的《海的女儿》。不过，二战之后，日本的大众娱乐日趋西化。自1963年《汪汪忠臣藏》②上映以后，东映动画很长时间都没有推出过改编自日本本土童话或传说的长片。然而到了1979年，情况就有些不同了。

1976年，第31届联合国大会通过决议，将1979年定为“国际儿童年”。在日本，除了政府积极响应之外，社会各界也纷纷给予关注和支持，作为动画界领头羊的东映动画更是作出了表率：1979年的东映动画节新作将成为献给日本少年儿童的一份国际儿童年礼物。为此，东映动画选择了日本著名儿童文学作家松谷美代子创作于1960年、曾获得国际安徒生奖的小说《龙子太郎》，将其作为这个计划中的动画长片的改编蓝本。此举未尝不是希望向日本少年儿童弘扬本国文化，同时也可能考虑到日后可以借国际儿童年纪念作品的名义将影片推向其他国家，使之成为一张向国际社会推介日本的文化名片。

对于这样一部有着特殊意义的作品，东映动画在很多方面的做法自然也不同于以往。本片导演最终被定为1962年凭《化铁炉林立的街道》(『キューポラのある街』)一片在日本电影界崭露头角的浦山桐郎(1930—1985)。浦山导演过去从未执导过任何动画作品，用他自己的话说，这次破例的主要原因是“希望能够描绘古代日本，更希望能以儿童的视角来展现影片中的世界”。通常，真人电影导演执导动画片时，会将除剧本以外的具体工作都交给专业动画从业人员，浦山却一反常规，既承担了分镜表标注、原画检查等细节性的工作，还化名“醉酩亭桐庵”，亲自为片中醉醺醺的红鼻天狗配音。除了浦山桐郎以外，其他核心制作人员大多是东映动画的老员工和其长期的合作伙

① 東映まんがまつり，直译为“东映漫画祭”。该名称从1969年开始正式使用，其中「まんが」是「TVまんが」(电视漫画)的简称，为20世纪六七十年代日本业界对电视动画片的旧称。到了20世纪80年代中期，「アニメ」(即Anime/动画)一词逐渐成为日本业界和爱好者群体对“动画”的标准称谓，于是从1990年起，东映动画的这一年度活动也更名为「東映アニメまつり」(东映动画节)。2009年，为了顺应3D电影的潮流，其再次更名为「とびだす！3D東映アニメまつり」(火爆登场！3D东映动画节)。

② 『わんわん忠臣蔵』，取材于日本历史上有名的“赤穗武士为主复仇”事件。

伴，如担任本片美术导演的土田勇，以及负责人物设计与作画的导演小田部羊一[①]。

《龙子太郎》于日本上映时的海报

在此前的十几年里，东映动画的电影作品总是洋气十足，充满了“现代感”。与之相比，《龙子太郎》可谓大相径庭：传统日本村庄呈现出了原汁原味的风貌；雪女、天狗、红鬼和黑鬼都来自日本神话传说；大量人体裸露镜头与天地自然融为一体……无论是出场人物的身形举止，还是场景设计和音乐歌曲，处处都充满了朴实浑厚的日本古典文化元素，水墨写意与浮世绘风格的画面也无处不在。不过，传统的风格并不影响身为棒球迷的浦山导演向自己的爱好“致敬”：片中黑鬼金鸡独立，用大棒将太郎投过来的巨石打飞——这其实是在模仿现实世界中日本华裔棒球明星王贞治的招牌打法。[②]

虽从艺术角度而言，本片多有可圈可点之处，但 1979 年日本动画界实在是硕果累累，令人目不暇接。尽管《龙子太郎》有著名女演员吉永小百合加盟配音，但整部影片并未成为舆论关注的热点。在票房方面，东映动画的另一部重量级动画长片《银河铁道 999》[③]以 16.5 亿日元的骄人成绩摘得了 1979 年日本国产电影的票房冠军，而《龙子太郎》连票房前十名都没挤进去。虽然《龙子太郎》之后又被提名当年的大藤信郎奖[④]，却因碰上了动画大师宫崎骏的电影处女作《鲁邦三世——卡里奥斯特罗城》，而与奖杯失之交臂。种种遭遇使《龙子太郎》的命运看上去与诸多冷门作品“叫好不叫座”的典型命运并无二致，但是，故事到这里还没有结束。

---

① 小田部羊一是 1976 年的电视动画系列片《三千里寻母记》（详见本书第二编）的人物设计师和作画导演。所以，若是把《三千里寻母记》一片中的主角马尔柯和本片的龙子太郎放在一起做相貌上的比较，就会发现二者有很多相似之处，特别是二人脸庞上的“红二团”。

② 此处黑鬼的台词“怎么样，这是第 806 支哟”（「どうだ、806 号だぞ」）同样也和王贞治相关——1978 年 8 月 30 日，王贞治完成了自己的第 800 支本垒打，而《龙子太郎》的上映时间是 1979 年 3 月 17 日，显然在本片制作期间，王贞治有了“第 806 支”。当然，这样的背景当年在中国几乎无人了解，所以中文配音版有意将这句台词改成了“怎么样，这是 800 斤的铁棒”。

③ 《银河铁道 999》根据漫画家松本零士的同名漫画改编，是日本科幻动漫领域著名的代表作品之一。本片讲述的是未来的地球少年星野铁郎为获得永生的机械身体，而同神秘女子梅蒂尔一起搭乘星际列车“999 号”在宇宙中展开大冒险的故事。值得一提的是，1981 年 7 月东映动画主办了一次名为“中国大陆蒸汽火车浪漫之旅”的爱好者活动（国内报道中写为“日中动画文化交流旅行团”）。在这次活动中，日方为中方参与人士放映了《银河铁道 999》一片，但是之后本片并未被正式引进。20 世纪 80 年代，根据该片改编的连环画还曾在国内流行。

④ 该奖是每日新闻社主办的“每日电影奖”下属的动画奖项，以日本动画先驱者大藤信郎之名命名。本奖从 1962 年开始颁发，每年一次，多被授予那些在动画电影领域取得优异成绩的作品及其创作者。

最具亲和力的日式美术片

1978 年，中日正式建交使两国关系迅速升温，日本电影也开始进入中国寻常百姓的文化生活。1978 年 10 月，第一届“日本电影周”在中国举行，《追捕》《望乡》《狐狸的故事》这三部电影被正式引入中国，成为一代国人难以磨灭的记忆。在 1979 年 9 月的第二届“日本电影周”期间，又有五部日本电影登陆内地，《龙子太郎》便是其中之一。

《龙子太郎》的译制工作由上海电影译制厂承担，①担任本片译制导演的是该厂资深导演苏秀女士②，时年 26 岁的丁建华和只有 14 岁的金琳，分别被选为一号主角龙子太郎和女主角阿雅的配音演员。刘广宁、邱岳峰、毕克等一批名角也参与了本片的配音。

据丁建华回忆，刚接到这个任务时她曾有过一丝犹豫，一方面对反串男童的表演信心不足，另一方面由于刚刚生完孩子，身体也比较虚弱。在苏导的积极鼓励下，丁建华还是接受了这个挑战。为了不影响工作，丁建华每天一大早将孩子送到上译厂附近的居委会的哺乳室，利用工作间歇给孩子哺乳，晚上还要留在厂里预习第二天的台词。因为龙子太郎的角色定位并不是一个普通的男孩，而是“一个力大无比的神童，底气要非常足、口型要非常大”。苏导在给丁建华说戏时，特别针对太郎“风风火火、脾气火爆、性格率真”的特点，要求丁建华在反串男童时，声音既要逼真，还要适度夸张，但又不能显得做作。在对台词的过程中，丁建华和苏导一起仔细揣摩，当她念到“不就可以灌溉广大的田地了吗?”这句时，苏导觉得调门掌握得恰到好处，于是丁建华就以这一句为基调，调整自己的语调和音色，并应用到所有台词中。一个神气十足、天不怕地不怕的龙子太郎就这样跃然银幕之上了。③

1979 年为配合“日本电影周”而发行的特刊

---

① 根据现存译制台本显示，《龙子太郎》的译制完成时间是 1979 年 8 月。据此推测，译制开始时间大致是同年春末夏初。另据丁建华回忆，整个配音过程大约持续了一周。

② 作为上译厂的元老之一，苏秀在 20 世纪 50 年代就参与了《黄鹤的故事》《奇妙的商店》等多部苏联和东欧国家的动画片和木偶片的译制工作，在译配这一类型的影片方面积累了一定的经验。按苏导的说法，这可能也是时任上译厂厂长的陈叙一先生指定她译导本片的主要原因。

③ 因本片上映后反响热烈(丁建华至今仍保留着一封看过影片后学会孝敬父母的小观众的来信)，在之后的几年里，每逢六一和一些节假日，丁建华都会应邀去上海市的一些幼儿园和学校给孩子们讲述《龙子太郎》的故事，并以片中的声音进行表演。为此，很多孩子在大街上看到她时，都管她叫龙子太郎阿姨。而对丁建华本人而言，《龙子太郎》也是她“最难忘的一次艺术创作”，为她之后的配音道路打下了良好的基础。

金琳为阿雅配音的过程则更加富有戏剧性。虽然年龄和阿雅相差无几，但金琳此前大多是为稚气未脱的小孩配音，现在要表现一名情窦初开的纯情少女，她的声音总是松弛不下来。最后，苏秀通过突然问她“你今天骑车了吗”的办法，让金琳从自己“骑了”这句随意的答复中，捕捉到了适合那种朦胧感觉的“暧昧”语气，[①]终于准确地表现出那个年龄段的少女应有的情怀。

“光屁股”的太郎小小地颠覆了一下中国孩子们心目中少年英雄的传统形象

《龙子太郎》上映时适逢改革开放伊始，对大多数国人来说，译制片是他们管窥异国的重要渠道之一。尽管20世纪70年代末引进的外国电影已经让大人们开了不少眼界，但对当时的广大少年儿童而言，观看它们时仍是凑热闹的心理居多。然而这一次，电影院里出现了一部来自外国的“美术片”，讲的还是发生在“遥远的古代”的故事，孩子们没有理由不睁大眼睛细细地打量一番。相扑、榻榻米、饭团子……一样样从未接触过的新鲜事物一下子都涌到了中国小观众面前，极大地满足了他们的好奇心，但最令人意想不到的是：影片开头太郎倒立时下身竟一丝不挂，影片末尾处太郎母亲从白龙恢复为人身后居然赤身裸体。那一刻，银幕前的孩子们的惊异程度恐怕丝毫不亚于他们的父母看到《追捕》中杜秋和真由美热吻时的感受。这种“震撼映象”，即使是三十余年后，仍有人在互联网上提及。

以中国观众的视角来看，《龙子太郎》与其说是为日本孩子的假期娱乐准备的节目，倒不如说更像是为中国孩子量身定做的。首先，从内容和立意上讲，本片的故事与中国神话《宝莲灯》极为相似。影片对亲情、勇气、甘于奉献和集体主义精神进行了充分的刻画，譬如太郎千里寻母、太郎的母亲为造福人民自我牺牲……这些正统的价值观与当时中国小观众所接受的主流思想教育非常契合，很容易引起共鸣。其次，在画风上，片中泼墨大写意式的层峦叠嶂，黑、白、灰、青勾勒出的原生态森林绵延千里，这种类似宣纸渲染的丹青画风其实是那个年代的日本动画较少采用的手法，但却拉近了与中国观众的距离。而片中由太郎妈妈变成的巨龙在造型、色调甚至姿态上，都和同一年上海美术电影制片厂出品的《哪吒闹海》中的龙王如出一辙。特别是太郎跨在仍是龙身的母亲背上、双

① 这一经历后来成为苏导给很多新演员授课时必谈的经验，即“如果在念词时声音放松不了，你就随便和边上的人说两句话，马上就能找到放松的感觉了”。

手攥着龙角，与母亲一起飞驰冲撞湖泊巨石的一幕（见右图），与哪吒骑伏东海龙王、翻江倒海的场面亦极为相似。因此，在中国观众的心目中，与其说《龙子太郎》是一部日本动画片，倒不如说它更像一部地道的上美厂出品的水墨动画作品，让人感到亲切无比。

1979 年 11 月 29 日晚，《龙子太郎》一片在中央电视台第二套节目中播出。[①] 短短 1 个多小时的播出看似并无特别之处，但是译制动画片这一全新的片种能在不到一年的时间里，以短片、长片等多种样式连续亮相电视荧屏，似乎已在预示某种未曾有过的变局即将展现在中国电视观众面前。

就在《龙子太郎》于中央电视台播出之时，央视亲自操办的另一项引进计划正在紧锣密鼓地进行中。不久之后，一位世界级动画巨星将为中国观众正式推开通向新时代的大门……

致敬鸣谢

在撰写本文的过程中，笔者于 2012 年 5 月 18 日、7 月 28 日和 7 月 31 日分别采访了《龙子太郎》的译制导演苏秀女士、龙子太郎的配音演员丁建华女士以及阿雅的配音演员金琳女士。本书彩页中使用的照片由金琳提供，正文中使用的 1979 年《日本电影周》特刊照片由北京怀旧动漫收藏家空藏 Kongzang 提供。本文的相关采访由中国配音网站长穆阑女士、太空堡垒中国联盟副站长陈矗先生协助完成，《龙子太郎》部分配音演员名单由中国配音网资深爱好者李多多女士提供。

龍の子太郎

① 根据 1979 年公布并实施的《关于电视台播放影片的办法》，凡是于北京地区发行的新影片，在第一轮放映结束后，可供中央电视台第二套节目播放一次。除了 1979 年 11 月的这次播出外，至 20 世纪 90 年代初，《龙子太郎》在央视还有过多次重播。

《铁臂阿童木》：黑白影像时代的动画启蒙教育

【原 片 名】铁腕アトム（1963）

【出品制作】〔日〕虫制作公司

【引进译制】中央电视台引进译制/北京广播学院播音系77级（前26集）和北京人民广播电台播音组（后26集）协助配音

【国内首播】1980年12月7日19:30（中央电视台第一套节目）

【播出概况】52集（原片为193集）

【内容简介】科学家天马博士的儿子飞雄因车祸丧生，悲痛欲绝的博士按照儿子生前的模样制造了一个机器人。然而，机器人又怎能真正代替自己的儿子？在残酷的事实面前，天马博士失去了爱心和耐心，一气之下把他卖给了马戏团。幸亏好心的茶水博士发现了这个不同寻常的“孩子”并将其赎出。而后，凭着“十万马力、七大神力”的本领，这位善良勇敢的机器人少年以“阿童木”之名开始了自己的新生。

【译制人员】

（前26集）**译制导演：** 李真惠 **翻 译：** 周 斌 郭雅坤
录 音： 楚 华 毛玉山 **助 理：** 王达菲 **监 制：** 王峻岭
配 音： 李真惠 汪 良 肖晓琳 孙立强 薛 飞 王 羽 张沈平 白 羽 严 翔 肖 岗

（后26集）**译制导演：** 李真惠 **翻 译：** 郭雅坤 金慕箴
录 音： 楚 华 毛玉山 **助 理：** 郑小川 **监 制：** 王峻岭
配 音： 李真惠 汪 良 董 浩 郑小川 孟广嘉 林 海 肖 佟 寒 芳

横空出世:永载漫画史册的“科学少年”

让我们把时钟拨回到60多年前——那个希望与绝望共存的年代、那个百废待兴的年代……

对于面积只有38万平方公里的岛国日本来说,1951年已是那个“大东亚共荣圈”的妄想破灭后的第6个年头,尽管在战争豪赌中输得几乎一干二净,但是随着冷战的开始和1950年朝鲜战争的爆发,庞大的工业订单和朝鲜半岛上那几十万大兵的消费力让大和民族渐渐地恢复了元气。而对于一位自幼喜爱收集昆虫标本,同时更热衷于绘画、电影等流行艺术的年轻人来说,1951年不仅是他从大阪大学医科专门部结束学业的年份,也是他的副业开始渐入佳境的年份。这位年轻人有着一个在当时还很平常的姓名:手冢治虫。

1945年,日本战败,但这却赐予了手冢治虫第二次生命——倘若没有那一纸无条件投降的宣言,他和许多同龄人无疑将成为“一亿总玉碎”的炮灰。于是,从1946年1月1日在《少国民新闻》发表四格漫画开始,这位未来的“漫画之神”就以一种少有的激情,将自己的幻想世界,自己对所有曾接触过的电影、小说、戏剧、漫画的理解,一点点地展现在画纸上,并将其做成一本本令孩子们忍不住用口袋里仅有的几个硬币来购买的“赤本漫画”[①]。从1946年的《新宝岛》(『新寶島』),到1948年的《失落的世界》(『ロストワールド』)、《地底国的怪人》(『地底国の怪人』),再到1949年的《大都会》(『メトロポリス』),手冢治虫笔下的漫画世界很快便不再局限于单纯的夸张搞笑,而是开始对剧情和世界观结构进行认真的塑造。不仅如此,他更尝试着将大量的电影拍摄手法引入漫画,譬如用类似电影分镜头的方法来决定画面的分配,将大小不同的画格排列在一起以营造类似镜头推移的效果等。他还通过画出拟声词的方法使读者从无声的画面中感受到声音……这些全新的表现模式随后无一不成为日本漫画创作的通行手法。

1950年,在母亲的支持下,第二次前往东京探求发展前途的手冢治虫,终于如愿以偿地加入了由一批业界新秀组成的“东京儿童漫画会”,正式走上了职业漫画家的道路。同一年,成立不久的《少年》杂志决定刊登连载漫画,其编辑部认为日后漫画市场的竞争必将日趋激烈,应尽早从那些摆脱既成观念、以新风格创作的新人中选拔佼佼者。带着这一想法,杂志社的一帮人在当时的书市上调查了当时儿童最喜爱的漫画作

---

① 20世纪前半期日本社会对一类面向少年儿童的非正规出版读物的别称。这种出版物大多由小型出版社发行,价格低廉,内容通俗,多以孩子们喜欢的武侠、冒险、科幻为主题。由于所使用的纸张质量差,加上在平版印刷过程中需要使用以三氧化二铁为主要成分的红色颜料,书纸都泛着红色,所以被称为“赤本”。这类书籍于1946—1950年进入发展全盛期,之后逐渐消亡。

品。结果，手冢毫无悬念地进入了编辑们的视线，稍作交流后，他便欣然接下了来年的新作连载任务。

此时，对原子能的利用是整个世界最流行的科技话题。尽管原子弹带来的创伤还远未愈合，但是整个日本社会追赶世界先进潮流的嗜好并没有变。观察到这一点的手冢决定用代表“科学进步”的“原子”(ATOM，日文假名拼写为「アトム」，即中文发音的“阿童木”)一词作为新作的大标题，并向《少年》编辑部提出了以未来的、展现对原子能和平利用的“原子大陆”(アトム大陆)为舞台的想法。但是，这个构想最初并没有得到对方的认可，编辑部认为以“大陆”来构建故事，会导致篇幅过长、难以控制。为此，手冢经过一番推敲后，将标题变为「アトム大使」(中文译为“大使阿童木”，下同)，顺利过关。

《大使阿童木》最初连载时的宣传画，其英文标题“Captain Atom”是效仿了美国漫画对英雄主角的命名方式

在这部漫画中，手冢描绘了一个“第三类接触式”的故事：被天灾毁灭故乡的外星人在宇宙中寻找第二故乡，他们最终来到了地球。起初，人类和外星人还能和睦相处，但后来因为粮食、工作岗位等一系列现实问题而渐起冲突，最终双方陷入了大战一触即发的险境。这时，一位名叫阿童木的机器人少年承担起了代表人类同外星人进行最后一次谈判的重任……

“阿童木这个角色是如何被创造出来的”一直是个众说纷纭的话题，不时有研究者对手冢的灵感源泉做出一些有意思的推测。① 据时任《少年》杂志总编辑的金井武志回忆，手冢最初为阿童木准备了差不多60种造型，金井和编辑部的同事们按照“小孩子临摹起来要非常容易”这个标准，挑出了最终在杂志上亮相的这一形象。此时的阿童木四肢修长、脑门宽大，和以后的“标准像”相比并不可爱。而在整个《大使阿童木》的故事中，真正的主角仍是手冢早期系列作品中的当红小生“少年健一”，以及贯穿手

① 有观点指出，手冢或许是从横井福次郎(1912—1948，被认为是手冢漫画生涯的重要启蒙者)于1947年创作的漫画《神奇国度的璞恰》(『ふしぎな国のプッチャー』)中的机器人“佩利”身上得到了启发——阿童木和佩利都是少年模样的机器人，都有10万马力的力气，都可以通过某种方式在天空中翱翔。此外，根据手冢日后的回忆，阿童木的头型(尤其是那三个角状物)实际来源于他某次洗澡后在镜子里看到的被自己弄得乱糟糟、竖起来的头发。并且，受“米老鼠”等美国动画形象的影响，在早期连载中，阿童木也只有四个手指头。

家漫画创作生涯的不老翁角色“胡子爷爷”。阿童木在其中只是一个话不多且如机器人般冰冷的主要配角，他的身世也介绍得极为简单[①]。此外，作为阿童木生父的天马博士扮演了本作中的反派人物——作为地球人强硬派的领袖，他发明了缩小药水，将外星人变成灰烬，最后却自食其果，也被药水变得无影无踪。[②]

由于创作时间十分紧张[③]，《大使阿童木》这部作品在今天看来绘制得颇为潦草，连载开始后读者的评价也是褒贬不一。一些孩子来信说他们觉得每月都要等连载，不如过去“赤本漫画”那样看得过瘾，而更多读者则反映故事太深奥、让人看不懂——这也不奇怪，《大使阿童木》的主题用今天的时髦词概括，就是“阿凡达式”的文明冲突，除了阿童木以外，所有出场人物平常得出奇，也没有能提起儿童读者兴趣的带劲情节。很快，金井武志便意识到了这个问题，于是向手冢提出希望将阿童木升格为主角，并且将其塑造成一个不仅拥有强大的力量，还拥有家庭、有人类少年的个性、令读者感到亲近的角色，手冢治虫立刻心领神会。于是，从 1952 年 4 月 7 日[④]的新一篇故事起，这位小机器人就不再是一名“大使”，而且还有了一个更加响亮的名号——铁臂阿童木。

以阿童木为主题的《少年》杂志封面

改头换面的效果可以说立竿见影，《铁臂阿童木》自连载伊始便大受欢迎，短短数年就积攒了超高的人气。整个 20 世纪 50 年代，手冢治虫尝试了众多新题材和新的表现手法，其漫画技艺也逐渐走向成熟。他在这一时期创作的诸多作品，有的成了旷世

① 也就是现今众所周知的“阿童木是天马博士为了替代因车祸死去的儿子而制造的机器人，后来因为无法长高而被博士卖给马戏团”的这段故事。由于当初描绘得简单粗糙，手冢日后又数次重新打造了这一原点，其中包括 1967 年创作的《阿童木今昔故事》（详见附录）和 1975 年单独绘制的短篇《阿童木诞生》。

② 天马博士在一开始纯粹是一个走过场的配角（这一点也被 1963 年和 1980 年的两部动画版所继承）。不过，随着故事的发展，手冢又改变了当初的想法，让天马博士“重新出山”，在阿童木几次落难时施以援手，并在《少年》杂志连载的最后几个篇章中承担重要戏份。

③ 与《少年》达成初步意向是在 1950 年底，而连载开始于 1951 年 4 月。这一时期，手冢不仅处于正式结业前的医院实习阶段，同时还在进行着《森林大帝》等其他漫画作品的创作。

④ 4 月 7 日后来成为官方公认的“阿童木的生日”，而“2003”这一出生年份则是在漫画连载中逐渐确定下来的。在日后的三个动画版本中，阿童木的生日分别被设定为 2013 年 4 月 7 日（1963 年版）、2030 年 4 月 7 日（1980 年版）和 2043 年 4 月 7 日（2003 年版）。

名作，也有的持续了一段时间后便草草结束，始终伴随着作者和读者的，只有阿童木。每个月，在《少年》杂志中出现的那个奇妙的未来世界，以及那一个个惊心动魄的冒险故事，都让孩子们兴奋不已。善良勇敢、爱憎分明的阿童木不仅有着小读者无比羡慕的"七大神力"，其孩童般纯真的心灵，以及和同龄人别无二致的情感——感受美好事物时的愉悦、面对罪恶行径时的愤慨、眼见他人遭难自己却无力施救时的苦闷、受到众人误解时的委屈甚至流泪——更令小读者感同身受。也许很多人真的把阿童木看作与自己同用一张课桌的好伙伴……当然，仅仅从减轻工作负担这一点来考虑，手冢肯定有过早早为阿童木准备好大结局的想法，但是碰上了这么一棵摇钱树的《少年》不答应，已经入戏的众多天真活泼的小读者也不会答应——那个时候的娱乐方式和媒介远没有今天这样让人眼花缭乱，阿童木对他们而言可以说是再重要不过的精神食粮。

时间一晃而过，就在 20 世纪 50 年代马上要结束时，一个改变手冢治虫命运的时刻到来了。

开天辟地：日本电视动画的原点

1958 年，由东映动画公司出品、根据同名中国古代传说改编的彩色动画电影《白蛇传》公映，这是日本战后第一部完全按照迪士尼的规格打造的动画长片，也是第一部打入西方市场的日本动画片，在当时引起了不小的轰动。得知这一消息后，手冢治虫的思绪不禁涌动起来——早在幼年时期，自己那位喜欢摆弄各种流行物品的老爸就不知从哪里搞来了一部电影放映机和一卷米老鼠动画短片，这让他大开眼界；二战中，中国万氏兄弟执导的《铁扇公主》①和日本动画的早期代表作《桃太郎——海之神兵》②都给还在上中学的他留下了深刻的印象；二战后，美国电影大量涌入日本市场，其中的迪士尼动画长片更令他痴迷……这些经历令手冢对制作属于自己的动画片心生向往。于是，当东映动画筹划其第三部剧场作品——根据同名中国古典小说改编的《西游记》（1960 年公映）时，应导演浑大坊五郎之邀，跃跃欲试的手冢治虫参与了电影的前期构思、人物设定、原画等工作，同时也借此了解了动画制作的整个流程。但是，手冢还是

---

① 《铁扇公主》大致是在 1942 年流入日本的。手冢治虫日后提到，自看过这部电影后，孙悟空的形象就一直在他的脑海中挥之不去，并直接影响到了他创作的长篇漫画《我的孙悟空》（『ぼくのそんごくう』，1952－1958 年在《漫画王》杂志连载）。另外，尽管手冢对该片在其漫画生涯中所起的作用给予了很高评价，但现今日本的相关研究一般还是认为对手冢走上动画制作道路起直接影响作用的作品是下面提到的《桃太郎——海之神兵》。

② 『桃太郎 海の神兵』，由松竹电影公司制作，1945 年 4 月 12 日公映，是在当时的环境下配合日本战争政策的宣传片。不过按照目前的一些看法，由于参考过迪士尼 1940 年的《幻想曲》，导演濑尾光世有意识地在片中加入了一些能给予儿童梦想和希望的元素。手冢当时在几乎被炸成平地的大阪的唯一一家营业的影院内观看此片，并被片中充满童趣的抒情表现形式感动得落泪。

觉得，依托他人的平台并不能完全展现自己的想法和意图，①那么他可以选择的道路只有一个——成立自己的动画公司。

1961年，手冢治虫设想的动画公司作为其漫画工作室的一个分部成立，翌年1月，正式命名为"虫制作公司"（虫プロダクション，以下简称虫制作）。尽管公司创立之初仅有6名员工，但迫不及待的手冢已顾不了太多，他以"实验动画"开头，这便有了非商业性动画电影《某个街角的故事》（『ある街角の物語』）。这部长约40分钟的作品后于1962年11月上映，获得了包括"蓝丝带奖"（ブルーリボン賞，日本权威的电影奖之一）在内的多项殊荣，也为公司赢得了必要的声誉，但是却没有一分钱的收入。那么接下来呢？要知道，成立虫制作和制作实验动画的开销几乎全来自手冢的稿费，以后如何维持稳定的运作、同时养活几十号甚至更多的员工？这时，手冢治虫和一些下属都不约而同地把目光投向了《铁臂阿童木》。② 可是，说归说，做起来又是另一回事。此时，日本成规模的动画作品还仅限于一年一部的东映动画剧场系列。这些影片虽然制作精良，但耗费的人力物力相当庞大，只有大型公司才能负担得起，虫制作如果要将阿童木搬上大银幕，恐怕还没等完成就会破产。这时，大众娱乐模式的变化让手冢看到了契机。

此时的日本正处于经济高速增长时期，平均每年9%—10%的经济增长率让整个社会的物质和文化生活都极其繁荣。期间，电视机这个当年日本家庭憧憬的"三大件"（另两个是冰箱和吸尘器）之一，其拥有率已从1958年的5.1%火速跃升到1962年的49.5%。而且，在1960—1962年，一批美国电视动画片（如《摩登原始人》《瑜迦熊》）开始在日本播出。甚至早在1959年，阿童木就已经在电视荧屏上有过一次并不成功的登台亮相。③ 可以说，在电视普及化的时代背景下，将《铁臂阿童木》动画化的外部环境已完全成熟了。

同时，美国动画工作者也为日本同行提供了样板——以汉纳-巴贝拉制作公司（Hanna-Barbera Productions）为代表的一批美国动画公司，已经将20世纪40年代诞生的有限动画（Limited Animation）技术成功地应用到了需要大批量产出的电视动画

---

① 手冢最初提交的剧本是以《我的孙悟空》为蓝本的，但经过东映动画的大整改之后，剧本已经和漫画完全两样了。特别是手冢原先想在剧中安排孙悟空与女主角雌猴玲玲来一个生离死别，结果这个悲剧设想毫不意外地被"枪毙"掉，改成了欢天喜地的快乐结局。另外需要指出的是，虽然有着比较明显的迪士尼色彩，但是相比日后那些越来越离谱的改编作，这部《西游记》总体来说还算是勉强接近吴承恩的原著。

② 将阿童木动画化的提议，最先由作为虫制作创始员工之一的坂本雄作提出。其本人也是本书将要介绍的《熊猫的故事》一片的作画导演。

③ 即65集（每集半小时）真人版电视连续剧《铁臂阿童木》。在该剧中，阿童木由儿童演员濑川雅人扮演，飞行等场面则通过各种特效和道具实现。受技术所限，整部作品根本无法展现手冢治虫描绘的未来世界，阿童木的形象更因为制作粗糙的戏服而不堪入目，这令手冢十分不满。不过很特别的是，本剧在开头有一段长75秒、动画形式的背景解说，这是迄今为止阿童木最早的动画形象。

作品上。不同于全动作动画(Full Animation)1 秒 24 帧画面的要求,有限动画 1 秒只需要 12 帧画面,较少追求细节和准确真实的动作,同时通过大量漫画性和抽象性的画面来辅助表现。在手冢看来,电视动画展现的应该是故事的趣味性而不是动作的流畅性,画面本身只起辅助的作用,因此这种有限动画正合其意。虫制作在详细研究这一技术后对其加以改进,演变出了一套 1 秒 8 帧画面、动作进一步精简的模式(如表现面部表情时仅有眼和嘴在动,以及大量使用重复和静止画面)[①]。这样一来,30 分钟一集的动画片(排除中间的广告,实际片长约 25 分钟)仅需 2 000 张[②]左右的动画画稿就能完成(而使用全动作动画,理论上则需要 36 000 张),极大地减少了工作量和花费,至于画面表现不足的地方则尽量通过引人入胜的剧情来弥补。此外,考虑到当时出售给日本电视台的美国动画片大致是 60 万日元一集,为了确保电视台愿意出资和播出,手冢还力排众议,将《铁臂阿童木》按每集制作费用 55 万日元这样一个"跳楼价"报给了代理商。[③]

1962 年的最后几个月,小小的虫制作进入攻坚阶段。即使是 2 000 张这样的数量,对于当时公司内不超过十位的动画画师而言也是一个极大的工作量,而像赛璐珞绘制和上色等部门同样不轻松。手冢治虫也和大家一起画分镜和原画,一起讨论剧情的编排,一起商议如何用有限的画面尽量合适地表现出复杂场景。整个虫制作从上到下都在不分昼夜地赶工,甚至连节假日也是如此,员工们很多时候累了只能趴在桌子上打个盹……在忘我的工作中,所有人又在不约而同地期待着这片新垦地上能开出第一朵小花。

伴随着节奏感十足的乐曲[④],1963 年 1 月 1 日 18:30,在无数双纯真的眼睛的注视下,那个过去仅停留在纸上的小机器人竟然动了起来,一跃飞上天空,还向他们挥手

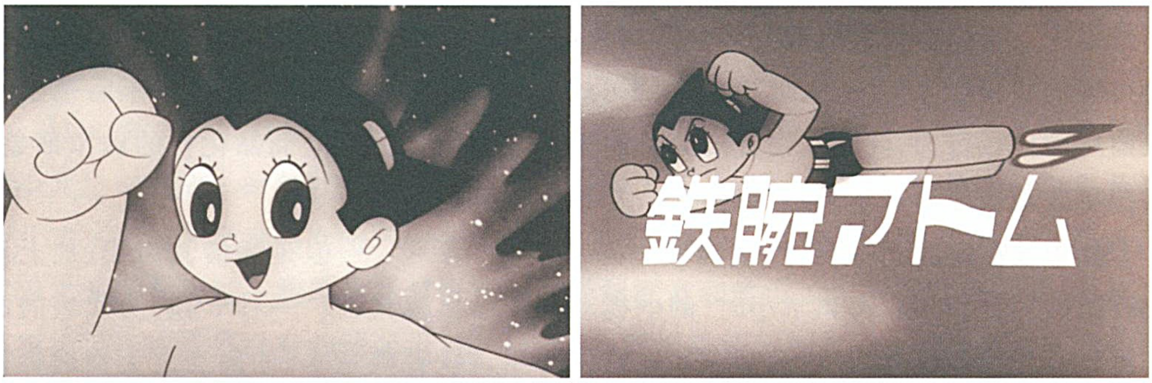
① 手冢开创的这一电视动画片的制作套路,后来成为在日本动画业界长期通行的手法,可以说是日本动画今日能在全球范围与美国动画分庭抗礼的一个重要法宝。但是,对这种偏重速度和产出数量的做法,一直有业内人士持负面看法,其中最著名的批评者便是如今的动画大师宫崎骏。1989 年 5 月,也就是手冢治虫去世仅 3 个月后,当社会皆在缅怀手冢时,宫崎骏却在《漫画盒》(『コミックボックス』)杂志上发表评论,对手冢进行了从头到脚的抨击,认为其当初的那些举措实质上是对动画艺术的亵渎,并提出"手冢治虫迄今(对动画)的所有言论和主张,全部是错误的"这样惊世骇俗的观点。

② 《铁臂阿童木》每一集在实际制作中所用的画稿基本维持在 2 000 张以下,譬如第一集仅用了 1 200 张,某些剧集甚至只用了约 900 张。

③ 这一说法来自手冢本人,其公司员工和动画研究者日后也给出过各种不同的说法,数目从 75 万日元到 155 万日元不等。但不管怎样,当初虫制作通过代理商从电视台和赞助商那里拿到的预算远低于实际花费,是一个不争的事实。这番"贱卖"日后也成了宫崎骏在批判手冢时列出的一大"罪状"——因为这不仅是人为地压低了动画片应有的价格,而且让电视台乃至社会都产生了"动画片应该又多又便宜"的想法,这导致整个动画行业的从业人员一直都在较低的报酬下背负着沉重的工作量,身心健康都遭到极大的损害。有一个旁证:在《铁臂阿童木》制作期间,就曾发生过员工因长时间加班而猝死的事件。

④ 《铁臂阿童木》片头的主题音乐最初只有乐曲而无歌词。后来当本片被引进美国时,美方译制人员为其配上了英文歌词,效果极佳。这一做法启发了手冢,很快他便让人给乐曲配上了得体的日文歌词,至今仍被广为传唱的《阿童木之歌》就这样诞生了。

眨眼——这不正是自己曾在梦中看到的一幕吗?! 仅仅半小时的节目,令整个日本的少年儿童沸腾了!《铁臂阿童木》第一集播出后就获得了27.4%的收视率,之后更是一路走高,长期维持在30%以上,并曾一度达到40.3%这个迄今为止再未被打破的日本电视动画片最高收视率纪录。第二年,《铁臂阿童木》被美国全国广播公司(NBC)引进,以“ASTRO BOY”为译名在全美范围内播出,同样获得了不小的反响,甚至还得到华特·迪士尼的赞誉。[①] 对当时的日本动画工作者来说,这无疑是对他们辛劳付出的一种肯定。

一飞冲天的阿童木如今已成为日本动漫文化的一个历史性标志

以《铁臂阿童木》为契机,日本各个电视台和制作机构开始竞相进入电视动画这一领域。由此,动画片更广泛地进入大众生活,给孩子们带来过去未曾有过的乐趣和知识。随着业内竞争气氛日渐明显,虫制作也进行了相应的扩员。接下来的数年里,一批半是因为爱好半是由好奇心驱动的年轻人走入这家“练马不夜城”(虫制作位于东京市练马区,又经常由于加班而彻夜灯火通明,故得此名),经过培训后投入到了《铁臂阿童木》和之后一系列动画作品的制作中。若干年后当他们各奔东西时,已成为缔造日本动画王国的中坚力量——富野由悠季、出崎统、杉野昭夫、荒木伸吾……

即使动画片的类型和数量日益增多,阿童木依旧保持着高涨的人气,仅从下面这件事就能略知一二——1966年12月31日,在连续播出了四年后,《铁臂阿童木》终于在第193集迎来了大结局[②]:由于太阳产生异变,地球温度急剧上升,为解除这一危机,阿童木要驾驶一枚火箭,将能抑制核聚变反应的装置射入太阳内。但是中途火箭出现故障,阿童木最后选择用自己的力量推着弹头向太阳飞去,而这意味着永别……当看到这一幕时,电视机前的孩子们全震惊了,其中有很多人、甚至还有一些陪看的家

① 1964年9月,在美国参加纽约世博会的手冢治虫,遇见了他仰慕已久的华特·迪士尼。当手冢介绍自己是*ASTRO BOY*的作者后,迪士尼说到“*ASTRO BOY*? 我知道,是部不错的作品。今后孩子们应该多关心宇宙……”虽然对话只持续了一分钟,行程紧凑的迪士尼就匆匆告辞了,但这次偶遇却让手冢久久无法忘怀。

② 这一集仅在日本播出过,没有被任何海外版收录,而且现在已不被官方认作正统的结局。

长，都为片中阿童木牺牲自我、拯救地球的壮举潸然泪下。一时间，诸如"不要杀死阿童木"这样的观众来信塞满了虫制作的信箱。孩子们的呼声是否真的对手冢后来的想法产生了决定性影响，现在已不得而知，但一位虚拟世界的动画人物的命运如此牵动人心，这部作品的成功和历史地位已是不言自明。

更有意义的是，手冢治虫并不仅仅满足于制作令孩子们喜爱的动画这件事本身，而是力图找到一套"可持续发展"的办法。不同于动画电影在电影院上映数月就下档的情况，电视动画片是以每周一集的速度连续播出的，需要持续地投入制作资金。因此，早在播放前，虫制作就通过协商得到了日本食品业的领军企业"明治制果"的赞助，而在播放后更以有偿许可的方式允许商家在他们的产品上使用阿童木的形象，从而获得可观的版权收入，这极大地改善了公司的财务状况，同时也在一定程度上防范了形象盗用等侵权行为，阿童木由此成为日本第一个在法律上确立商品化权的虚拟形象。这些手段很快成为日本动画界的行规，并一直沿用至今。

如果按播出时间排名，那么阿童木并不能算"第一"。[①] 但是凭借其声望，加上从此开始的"每周一集/每集半小时"的电视动画片播出模式、以"一秒 8 帧"为代表的制作流程，以及其发挥的日本动画人才摇篮的作用，《铁臂阿童木》的确当之无愧地称得上是日本电视动画的"开山鼻祖"。

在手冢治虫铺设的道路上，日本电视动画，这个当时在世界文化殿堂中还很不起眼的小不点，就这样迈出了第一步。尽管看起来还有各种各样的不完美，但都没有阻碍它接下来一步步地向前迈进，并最终到达能傲视全球的顶峰。

再书新篇：一个人、一群人和一个时代

1979 年，在改革开放的大背景下，中央电视台开始对引进海外影视节目进行谨慎的尝试，动画片因其归属于少儿节目、影响力相对较小的特性，而成为试验的优先选择，此举也得到了台领导的重视。同年，时任中央电视台副台长的阮若琳女士（1929—2010）在赴日本考察期间，与著名爱国华侨韩庆愈先生会面并谈到了电视业务，对方建议央视用节目带广告的形式引进日本动画片，这样一方面可以丰富片源，另一方面可以节省经费，同时还可以获得一些广告收入。带着这一初步意向，中央电视台下属的中国电视服务公司（即后来的中央电视台广告部）同日本向阳社[②]进行了一系列洽谈，并最终于 1979 年底

---

① 日本第一部国产电视动画片现被认为是 1958 年 7 月 14 日由日本电视台（NTV）播出的《鼹鼠的冒险》（『もぐらのアバンチュール』）。该片采用彩色技术制作，片长 10 分钟，由于是用来测试彩色电视信号的实验短片，所以长期不为人所知，直到 2013 年其拷贝才被发现。除此以外，1958—1963 年，日本还有 3 部长短不一的电视动画作品面世，其中 1961 年 5 月 1 日开始播出的《历史的瞬间》（『インスタントヒストリー』）首开"系列片"模式（366 集，每集仅 3 分钟）。

② 1969 年由韩庆愈创立，长期致力于中日之间的科技信息交流及民间友好往来。

敲定了这一项目。具体合作方式为：先由向阳社出面，购买日本动画片在中国的播出权，同时联系日本企业进行赞助；之后，央视可完全免费播放，而作为交换条件，在每一集播出前和播出后，插播长约两分钟的贴片广告，宣传内容为提供赞助的日本企业的产品。[①]向阳社推荐给央视的首部作品，不是别的，正是《铁臂阿童木》[②]！

据当时在中国电视服务公司工作、负责《铁臂阿童木》引进事宜的景厚先生回忆，限于当时的条件，央视并未主动选片，只是提出了一些大的原则（诸如不得出现色情暴力情节，不得有宣扬军国主义和对其他国家不友好的内容等），之后则由向阳社全权负责此事。向阳社的选片标准也很简单，即哪部作品曾在日本获得过高收视率便推荐哪部。因此，尽管简朴的黑白画面早已落伍于时代，但凭着史上无敌的收视率，阿童木力压众多远比其光彩夺目的动画明星，代表日本动画“出使”中国。

1980年春，当《铁臂阿童木》的引进确定后，其译制工作正式交由中央电视台社教部少儿组来完成。时任社教部副主任并分管少儿组工作的吴影女士考虑到组里负责少儿文艺的编导李真惠女士[③]有相关的工作背景，便决定由她出任该片的译制导演。[④]对于之前只参与过一些单集儿童影视剧的译制配音和解说工作的李真惠而言，在连可借鉴的运作模式都没有的情况下，接手这样一部长篇译制影视作品，其中的挑战和压力不言自明。她只能在边摸索边推进中找出可行的办法。一条海外电视动画作品的译制道路就在不断的尝试和实践中逐渐铺开。

1980年春末夏初之际，《铁臂阿童木》的第一批播放母带寄到了央视。显然，译制团队要做的第一件事便是把原片的日语内容翻译成中文。李真惠最先约请的是外交部的日语高级翻译周斌先生，但在合作了几集之后，李真惠深感双方若要对每一集的译词都进行字斟句酌的探讨与频繁沟通，效率难以保证，于是她不得不另想办法。当时，李真惠的爱人陆境明先生在中央人民广播电台从事对外广播工作（后来对外部发展为今天的中国国际广播电台），而陆先生的一位同事的爱人郭雅坤女士恰好在外文局任职，从事日语翻译工作。所谓“远亲不如近邻”，这样的关系无论是沟通还是协作，

---

① 《铁臂阿童木》播出时附带了东芝、卡西欧、精工、日立四家企业的产品广告，均由日本电通广告公司根据中国国情为央视度身定做。其中，卡西欧因产品代言形象恰好是阿童木，就制作了以其为主角的电子表和计算器广告。

② 《铁臂阿童木》自1963年以来一共有过3个不同的电视动画版本。下文中若未注明，均指1963年出品、中央电视台1980年播出的黑白动画版。

③ 李真惠，1941年出生于上海，1959年考入上海的中国福利会儿童艺术剧院，先后在《马兰花》《宝船》《革命一家》《刘胡兰》等戏剧中出演过角色，积累了丰富的儿童舞台剧实践经验，后于1974年调入中央电视台社教部少儿组，任少儿节目编导。在执导《铁臂阿童木》的译制工作之前，李真惠曾参与过央视播出的日本木偶剧《皇帝的新装》等作品的配音和解说工作。

④ 少儿组的工作人员当时约有10人，负责少儿科技、少儿新闻、少儿文艺等节目的采编、制作。《铁臂阿童木》的译制工作完全由少儿组负责，李真惠和其他少儿组成员以及外协的配音人员组成了专门的译制团队。该团队与1979年组建的中央电视台译制组互不隶属。

显然都要方便许多。于是李真惠便邀请郭女士接任《铁臂阿童木》的翻译工作。① 之后，李真惠又亲自动手，在尽可能不改变这些译文原意的基础上，将其逐一修改成符合中国孩子语言习惯的台词。

同时，李真惠也开始了《铁臂阿童木》配音人员的遴选工作。虽然当时没有大张旗鼓地进行宣传，但消息还是很快传开了。正巧，北京广播学院播音系 77 级（恢复高考后的第一届大学生）的学生们正面临毕业实习，于是该班的班主任便提出希望让他们试一试。李真惠一开始有些犹豫，毕竟当年播音员那种“正襟危坐”“义正词严”的风格和少儿节目要求的风格迥异，但是她也觉得这是一条全新的艺术道路，应该给年轻人开辟一些新天地，让他们有机会在不同的领域进行尝试，这有利于他们未来的发展，于是便答应让该班学生来试音。相比其他配音演员，这些大学生正处于实习期，可支配的时间固定且充裕，而且可由班主任统一管理安排，调配起来省心省力，如果试音成功的话，则无疑会极大地提升译制工作的效率。

《铁臂阿童木》前 26 集译制组主要成员合影。左起依次为：薛飞、汪良、郑小川②、肖晓琳、肖岗、李真惠、张沈平、王羽、严翔、楚华、毛玉山、白羽、孙立强

① 之后，郭女士的同事金慕箴也加入了《铁臂阿童木》的译制工作，同郭女士一起进行了第 27－52 集的翻译。两位译者后来还承担了《森林大帝》和《尼尔斯骑鹅旅行记》的翻译工作。

② 据李真惠回忆，郑小川是在前 26 集译制工作的后期阶段加入的，所以没有被列入前 26 集片尾的译制人员名单中。

经过初步筛选，该班学生共有约 10 人前来试音，而试音的结果也令李真惠较为满意——同学们的声音可塑性较强，如果精心打磨，假以时日，是完全可以演绎好这部作品的，于是她便全部予以录用。这样，《铁臂阿童木》的中文配音班底终于敲定。其中，时年 28 岁、担任班长的汪良先生①（后任北京人民广播电台台长）负责为阿童木的监护人“茶水博士”配音，之前曾在湖南省木偶皮影剧团工作的肖晓琳女士（后为央视资深制片人、著名主持人）负责为阿童木的妹妹“乌郎”配音（现一般译为“乌兰”），而为“胡子爷爷”配音的是年仅 23 岁的孙立强先生。片中其余角色，则由众人根据各自的声音特点客串。

汪良、孙立强、肖晓琳（从左至右）正在为《铁臂阿童木》配音

万事俱备，只欠东风。到了为作品的主人公“阿童木”挑选配音演员时，李真惠却犯了难：先后有几个学生为这一角色试音，但效果均不理想。眼看计划播出的日期越来越近，整个译制团队仍然是一筹莫展。紧要关头，吴影建议李真惠自己试一下，没想到效果非常好，李真惠以其充满激情而又清脆利落的嗓音成为阿童木的理想配音人选。当时，李真惠已经年近 40 岁，要给一个与自己相差近 30 岁的“机器人少年”配音，对她来说确实是一个不小的挑战，而李真惠也着实为此下了一番苦功。她仔细分析人物的性格特点，努力揣摩人物的心理变化，从而达到以声传情、以情带声的艺术效果。功夫不负有心人，日后阿童木那活泼可爱的形象，伴随着欢快而富有朝气的声音，一出现在电视荧屏上便立刻牢牢吸引住了亿万小观众的目光。

《铁臂阿童木》的引进过程中有中国译制电视节目史上的多项“第一次”，中间各个环节、手续、流程都十分烦琐，而日本方面分批次汇来的片源又是 16mm 电影胶片的格式，将它们转成可供电视播出的磁带格式也耗费了不少时间。因此，在译制工作紧

① 汪良当时已是北京人民广播电台的在职人员，因电台送其到北京广播学院进修，而成为 77 级的一员。

《铁臂阿童木》配音期间，李真惠在给白羽、薛飞、王羽说戏

锣密鼓进行的1980年下半年，真正留给配音的时间并不宽裕，最后实际上是边译边配边播出的。整个团队的工作也非常辛苦——在央视配音到深夜，坐夜班车回去成了这些年轻学生的家常便饭，而负责统筹的李真惠更是得做到事无巨细。① 但对所有配音演员来说，如果能令《铁臂阿童木》得到全国少年儿童的喜爱，那么一切的辛勤付出都是值得的。更何况，就在这之前，一份特殊的赞誉已经给予了全体配音演员莫大的鼓励：1980年11月10日至18日，也就是《铁臂阿童木》播出前夕，在向阳社的安排下，手冢治虫以日本动画协会会员的身份来华访问。在北京参访期间，手冢专门观看了数集已经配好音的中文版《铁臂阿童木》，他赞赏中文配音的水准“就好像是中国自己的片子一样”，并对中国配音团队表示了衷心的感谢。②

1980年12月7日，这是一个普通的周日，但也是一个值得所有中国电视观众纪念的日子。当晚19:30③，《铁臂阿童木》第1集如期“现身”中央电视台第一套节目，译制动画系列片在中国的播出大幕就此拉开。从此，每个周日的晚上，准时守在电视机

① 当年《电视周报》上刊登的每一集故事梗概都是由李真惠亲自撰写的。之后的《森林大帝》和《尼尔斯骑鹅旅行记》也延续了这一做法。

② 在央视为手冢治虫举办的招待宴会上，李真惠应邀出席。尽管这次会面时间仓促，李真惠却和手冢先生建立起了初步的友谊。1983年，李真惠作为受联合国儿童基金会赞助的儿童广播电视节目考察团的一员前往日本、美国学习考察。在访日期间，她再次与手冢治虫会面。手冢在餐叙间讲述的有关“阿童木的头型设计灵感来自自己洗澡后蓬乱的发型”的趣事至今仍令李真惠记忆犹新(此次会面的照片请参见本书书前彩页)。

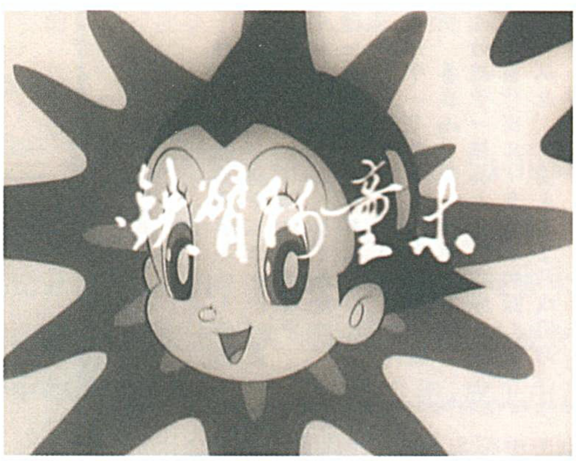
③ 《铁臂阿童木》第1—42集的播放基本都安排在周日的19:30，即《新闻联播》之后(只有第24集因转播亚洲女子篮球赛而改在周六19:30播出)，不过因当时《新闻联播》的时长尚未固定，个别时候《新闻联播》之后还会播出国家领导人出访的专题新闻，也有若干次实际播放时间是在19:20或19:40。此外，由于1981年5月29日宋庆龄先生逝世，央视对之后一周的节目做了大幅调整，原定播出第27集的6月7日(周日)复播了第26集。从第43集起，播放时间才固定在每周日的18:30。

前等待阿童木的到来几乎成了当时中国少年儿童的一项必不可少的“家庭作业”。随着“阿童木旋风”迅速刮遍全国，雪片般的观众来信也源源不断地寄到央视。其中，不少信件是各地的小朋友写给李真惠的：有的小朋友在信中说因为家里没有电视机，所以每个周日都要专门跑到邻居家去看；有的小朋友不知道为阿童木配音的是一位阿姨，而在信中管李真惠叫“阿童木哥哥”……可以说，在《铁臂阿童木》播出的日子里，李真惠和译制团队的同事们一直沉浸在幸福与感动之中。

手冢在访华期间与《铁臂阿童木》译制人员会面。前排左起依次是向阳社工作人员、手冢治虫、央视少儿组组长王峻岭，后排是配音演员严翔（左）和张沈平（右）

按照最初的协议，央视只从日本引进了 26 集《铁臂阿童木》，但由于播出后引发的反响远超预料，央视在前 26 集尚未播完时便又紧急引进了 26 集，[①]李真惠还特地在 1981 年 5 月 28 日出版的第 22 期《电视周报》上以阿童木的口吻写了一封短信，向全国的小观众预告了这批新剧集。虽然此时播音系 77 级的学生即将毕业，已不可能再为本片继续配音，但由于班长汪良当时本身就是北京人民广播电台的在职人员，经他牵头，由北京人民广播电台播音组成员组成的新团队接过了第二批剧集的配音工作。[②] 另一方面，由于《铁臂阿童木》的名声已响遍大江南北，片头那首曲调优美的主题歌若仅仅搭配直译

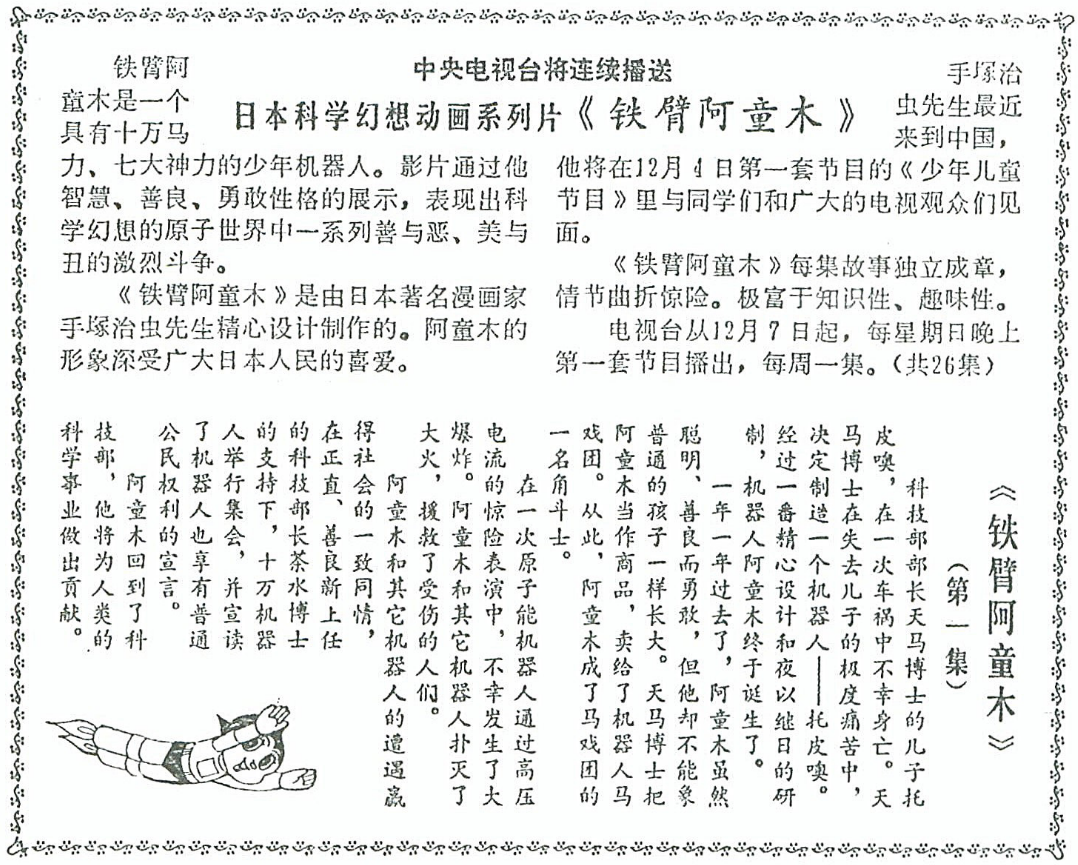

历史的瞬间：央视译制版《铁臂阿童木》第一集的中文片名标题画面

① 央视前后引进的这 52 集，其播出顺序依次对应了原版的第 1、10、11、33、37、122、46、88、119、82、71、80、114、77、162、43、70、174、155、36、154、130、98、95、133、145、62、86、123、44、45、83、110、137、157、135、151、101、97、58、61、152、169、63、65、131、93、173、103、81、26、78 集。造成这种完全无序情况的原因，可能是当时距 1963 年版在日本首播结束已过去 13 年，考虑到要检查库存胶片的质量，再选择符合中方要求的剧集，这样一来，即使是日本方面也无法保证所选剧集一定能够保持原顺序。从前后两批各 26 集的片源是分若干次送达而非一次到位这一点来看，央视的播出顺序某种程度上或许可以看作是收到片源的顺序。

② 在主要角色中，除了阿童木和茶水博士依旧由李真惠和汪良配音外，乌郎的配音变为郑小川女士，而胡子爷爷的配音则变为广大 70 后、80 后熟悉的“董浩叔叔”。

的字幕，似乎有点可惜。① 于是，利用自己的音乐知识，李真惠与少儿组同事王达菲先生一起，按韵律给歌曲配上了合拍的歌词。这首翻译传神的《阿童木之歌》后来录制了由中央人民广播电台少儿合唱团演唱的版本，并在第 27—52 集的播出中取代了原版主题歌，随即传遍全国各地，不仅带动了日本译制动画片汉化翻唱热在国内的兴起，而且直到今天仍然是许多幼儿园和小学音乐老师必授的优秀儿童歌曲之一，影响力之久远可见一斑。

中央电视台将连续播送

日本科学幻想动画系列片《铁臂阿童木》

铁臂阿童木是一个具有十万马力、七大神力的少年机器人。影片通过他智慧、善良、勇敢性格的展示，表现出科学幻想的原子世界中一系列善与恶、美与丑的激烈斗争。

《铁臂阿童木》是由日本著名漫画家手塚治虫先生精心设计制作的。阿童木的形象深受广大日本人民的喜爱。

手塚治虫先生最近来到中国，他将在12月4日第一套节目的《少年儿童节目》里与同学们和广大的电视观众们见面。

《铁臂阿童木》每集故事独立成章，情节曲折惊险。极富于知识性、趣味性。

电视台从12月7日起，每星期日晚上第一套节目播出，每周一集。（共26集）

《铁臂阿童木》

（第一集）

科技部部长天马博士的儿子托皮噢，在一次车祸中不幸身亡。天马博士在失去儿子的极度痛苦中，决定制造一个机器人——托皮噢。经过一番精心设计和夜以继日的研制，机器人阿童木终于诞生了。

一年一年过去了，阿童木虽然聪明、善良而勇敢，但他却不能象普通的孩子一样长大。天马博士把阿童木当作商品，卖给了机器人马戏团。从此，阿童木成了马戏团的一名角斗士。

在一次原子能机器人通过高压电流的惊险表演中，不幸发生了大爆炸。阿童木和其它机器人扑灭了大火，援救了受伤的人们。

阿童木和其它机器人的遭遇赢得社会的一致同情，在正直、善良新上任的科技部长茶水博士的支持下，十万机器人举行集会，并宣读了机器人也享有普通公民权利的宣言。阿童木回到了科技部，他将为人类的科学事业做出贡献。

1980 年 12 月 4 日的《广播电视节目报》(现《中国电视报》)上刊载的《铁臂阿童木》预告

阿童木成为那个年代广受中国观众喜爱的动画明星之一，也成就了不少国人的一段美好的童年记忆。如今，那些曾经每周都守在电视机前等着与阿童木重逢的小观众，很多已经跨过而立之年、正在向着不惑的岁月前行。但在往事渐行渐远之时，希望大家能稍稍停下脚步，再回望一次那些遥远的陌生面容。他们是为海外动画系列片在中国内地迈出第一步而作出过贡献的老师们。他们，值得一代人永远铭记在心！

---

① 第 1—26 集播出时采用的是原版主题歌配中文字幕。该字幕为日文歌词的直译，和之后《阿童木之歌》的歌词有一定的差别。

铁臂阿童木给小朋友们的信

亲爱的小朋友们：

你们好！你们一定会问：你是谁啊？我嘛，我就是你们每星期日晚上，在电视机里见到的「铁臂阿童木」。

记得从去年十二月七日在中央电视台屏幕上跟你们见面以来，我们交朋友已足足有半年了。听说你们都很喜欢我，每到星期日晚上就想和我见面，真是这样吗？

亲爱的小朋友们，我也很爱你们，原来打算二十六集播完以后就跟你们再见了，可我也舍不得和你们分别呀！经过叔叔阿姨们的再三商量，确定从六月七日开始继续播放新的「铁臂阿童木」，还是每星期日晚上七点三十分至八点播放一集。你们听了这消息后一定很高兴吧！

希望你们在看了「铁臂阿童木」以后，有什么意见和想法就写信告诉我，好吗？来信写：中央电视台「铁臂阿童木」收就可以了。

铁臂阿童木

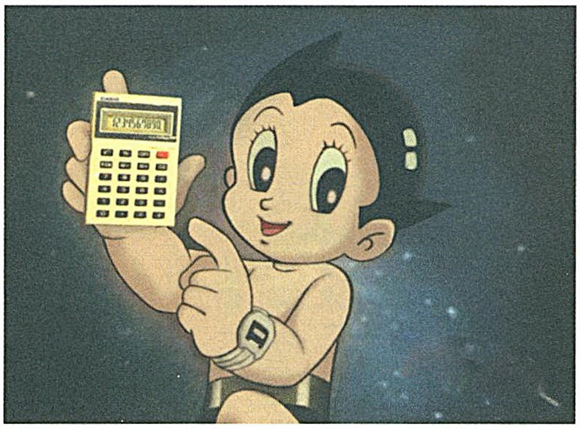
一九八一年五月二十八日

李真惠以“阿童木”的口吻写给小朋友的信，其内容主要是后 26 集的预告，并非像网络上流传的那样：“向孩子们告别，结果孩子们强烈不接受，以致央视最后又引进一批新剧集。”

三十年弹指一挥间：从黑白的辉煌到彩色的落寞

截至 1980 年，日本出品的电视动画作品已累计超过 200 部，但确实没有哪部作品比开启一个电视动画时代的《铁臂阿童木》更适合刚刚睁眼看世界的中国。凭着独特的魅力，阿童木很快便被纳入当时的教育体系之中，在各类智力竞赛和儿童科普书刊中作为爱科学、爱和平的好少年，成了中国少年儿童的偶像与榜样。

很多年以后，一些人才知道 1980—1981 年自己在央视所看到的《铁臂阿童木》其实是一部完完全全的黑白动画片！但是，当年似乎没有人觉察到这一点。原因很简单，1980 年，中国拥有彩色电视机的家庭寥寥无几，有台黑白电视机已经是一件很幸福的事了，而有动画片看则更是一种难得的享受，那不是一个挑肥拣瘦的年代。“在黑白电视机上看到的图像自然是黑白的”，在这种逻辑的引导下，没有人想过片子本身便是没有色彩的。可以肯定的是，至今仍然有大量当年的小观众被“蒙在鼓里”，倘若他们有机会看到以上文字，相信也会为自己曾经的一段特殊观看经历而感到惊奇，这的确是一段不可复制的奇妙童年历史。

左:随同动画片播出的卡西欧电子计算器和电子表广告,广告中的阿童木仍由李真惠配音
右:1981 年出版的同名连环画是阿童木在中国最著名的“周边产品”[①]

阿童木的动画形象并没有止步于黑白画面。早在央视播出 1963 年版之前的 1980 年 10 月 1 日,长 52 集、以彩色技术重新打造的阿童木的第二个动画版就已开始在日本播放(以下简称“1980 年版”)。[②] 黑白、彩色两个阿童木能于同一时期、在一衣带水的两个国家竞相登台,也算是一道不可多见的别样风景。20 世纪 90 年代末,1980 年版以“新铁臂阿童木”之名“拜访”了中国一些省市的电视台。[③] 进入 21 世纪后,在 2003 年 4 月 7 日,为了庆祝阿童木在漫画中的“诞生日”,由索尼影视娱乐公司牵头、日本多家动画公司联合推出了阿童木的第三个动画版本——『アストロボーイ・鉄腕アトム』(直译为《ASTRO BOY・铁臂阿童木》,实际上是阿童木的日版片名与美版片名的结合,以下简称“2003 年版”)。2004 年 12 月 28 日,央视少儿频道仍以“铁臂阿童木”的译名播出了该片,这时离阿童木初次造访中国已经过去 24 年了。

仅就制作的精良程度而言,两部作品都是所处年代的佼佼者。而从主题和情节上

---

① 这套总计 15 本的连环画翻版自 1978 年 12 月日本「朝日ソノラマ」出版社发行的《铁臂阿童木(豪华珍藏本)》的第一卷(缺《红猫》和《植物人》两篇)和第二卷。据 2013 年 5 月 9 日刊载于《新民周刊》上的一篇回忆文章记载,该连环画的翻译是科普出版社约请前文提到的外交部日文翻译周斌先生完成的。而且,按周斌在文章里所述,时任国家领导人华国锋也是“阿童木”的忠实观众和读者。

② 受技术和时代所限,手冢治虫对 1963 年版并不满意,但是因 1970—1975 年其职业生涯的一系列挫折(其中最大的打击便是虫制作的破产),重新制作的想法直到 1980 年才变成现实。但是,1980 年的日本动画界早已是高手如云,“彩色阿童木”自诞生伊始就陷入了同荧屏上各种机器人和超人争夺收视率的苦战。尽管初期表现还不错(1981 年 1、2 月份的平均收视率基本保持在 11%上下),但是随后就被人气动画《阿拉蕾》的强势风头给比了下去(『Dr.スランプ アラレちゃん』,相关介绍请见本书第二编《广东台海外动画片引进回顾(1983—1992)》一文)。颇具讽刺意味的是,阿拉蕾和阿童木一样,也是人型智能机器人,其播出方正巧也是曾播出过 1963 年版阿童木的富士电视台,而作者鸟山明更是属于“看阿童木长大的一代”。“大师兄”阿童木居然被“小师妹”阿拉蕾打败,这真应验了那句俗话——长江后浪推前浪,前浪死在沙滩上。

③ 由于 1980 年版和央视引进的 1963 年版剧集数量相同(均为 52 集),且 1980 年版于 1980 年 10 月在日本首播,与 1963 年版在央视播出的时间仅相差两个月,因此长期以来,国内媒体和网络上的许多人都误以为当年央视播放的便是 1980 年版《铁臂阿童木》。

来说，1980 年版和 2003 年版都更全面地展现了手冢治虫原作中的阿童木世界——前者很好地还原了阿童木在原作中的形象，即一个“纯真但有缺点、同时又会苦恼的孩子”；后者第一次在动画中比较系统和完整地展现了手冢治虫对机器人权利、人类和机器人是平等共存还是冲突对立等问题做出的深层次思考，同时也第一次将天马博士这个长期以来被动画版忽视的角色提升为关键人物，并将他与阿童木之间复杂的关系和感情作为全片的重要线索。但是时过境迁，经过了多年的电视动画片洗礼，中国观众大都已“见过世面”了，阿童木的科幻世界早已无法像当初那样令他们顿生新鲜感了，此外，互联网和音像制品市场的兴起也在相当程度上分流了电视观众群体。更主要的是，长期以来绝大多数的中国观众对于阿童木的原作漫画要么压根没接触过，要么也仅有一个极为模糊的印象，因此也就很难领会到制作方的良苦用心。最终，阿童木的这两轮复出既未唤醒 70 后尘封的记忆，也没引起 80 后、90 后的共鸣，来的时候没有大张旗鼓，走的时候亦是波澜不惊。

1980 年版(上)和 2003 年版(下)赋予了阿童木“新时代”色彩

当然，这并不意味着诞生于漫画中的 21 世纪的阿童木，在现实的 21 世纪就真过时了：

> 我在这个故事里要谈的主题是人类对机器人的歧视，并对处于优势者的行径心存质疑……对我而言，这类主题即使不是我刻意要提起的，也会在无意识间跑出来。

手冢治虫生前发表的这番话，在一定程度上点出了诞生已超过 60 年的《铁臂阿童

木》这部作品和阿童木这个形象的精髓。纵使那些 20 世纪 50 年代和 60 年代对未来世界的种种想象不再时髦超前，但是这种渗透进每一张画面的人文主义情怀、对自由平等的追求、对人性的探究，却很难因时间的流逝而褪色。而承载了这些思想的阿童木，即使是在“十万马力小意思，七大神力不稀奇”的今天，也依然人见人爱，在无形中获得了永生。反过来说，如果脱去了这层思想，那么无论怎样将阿童木“好孩子化”“英雄化”，或者用华丽炫目的特效去装点画面，打造出来的只会是一部“泯然众人矣”的二流科幻动作片——这也许就是 2009 年上映的 CG 动画电影《阿童木》最后落得个让人唏嘘不已的结局的原因吧。

作为中国电视观众的动画启蒙之作，“阿童木”如今更多地是被视为一面旗帜、一个符号。坦率地说，即使对怀旧动画爱好者来说，如果仅就 1980 年央视播出的那 52 集的内容而论，时隔 30 多年，除了阿童木的“十万马力、七大神力”和茶水博士的大鼻子外，恐怕大家已留不下什么具体的影像记忆了。而阿童木，也随着更多、更新的中外动画、漫画的出现，或被忘却或被尘封在我们的记忆深处。但是，作为一个时代的开篇之作，《铁臂阿童木》的出现使中央电视台、周日动画时间连同作品的主题歌、小人书等牢牢印在了一代人的心中，这些记忆从未随时光飞逝而有丝毫的消退。

致敬鸣谢

2012 年 4 月至 5 月，笔者就《铁臂阿童木》的译配情况，先后四次前往本剧译制导演李真惠女士的住所进行采访。4 月 21 日上午，经李导引荐，笔者又对原中国电视服务公司的景厚先生进行了专访，并获取了大量关于本片引进情况的历史资料。以上采访得到了动画影评俱乐部会长宋磊先生的大力协助。2014 年 11 月 8 日，笔者还书面采访了参与本片译制的原央视少儿组编导王达菲先生。

本文所刊载的有关央视版《铁臂阿童木》译配情况的珍贵照片分别由李真惠女士以及原央视少儿组组长王峻岭先生提供，部分史料由央视科教频道编导周涛先生提供。文中使用的卡西欧广告高仿还原图由沈阳动漫爱好者引天行所绘，部分画作的道具提供及摄影由北京 80 后怀旧爱好者芒卡协助。文中所用科学普及出版社《铁臂阿童木》连环画插图由北京动漫资料收藏家空藏 Kongzang 提供。

鉄腕アトム

附　录

今与昔——《铁臂阿童木》漫画的往事

阿童木是我失败的作品之一，那是我为了金钱与声誉所画的作品。[①]

——手冢治虫，1966 年

即使是今天，当我们看到这句话时，可能也无法相信这是手冢治虫亲口说出的，就更不用说当年它所引起的震动了。虽然日后手冢对这番发言又有所反悔，但我们还是想问：1966 年正是虫制作的事业蒸蒸日上的时期，手冢的漫画创作也达到了一个阶段性的高峰，为何他要发表这番否定自己最著名的代表作的言论呢？

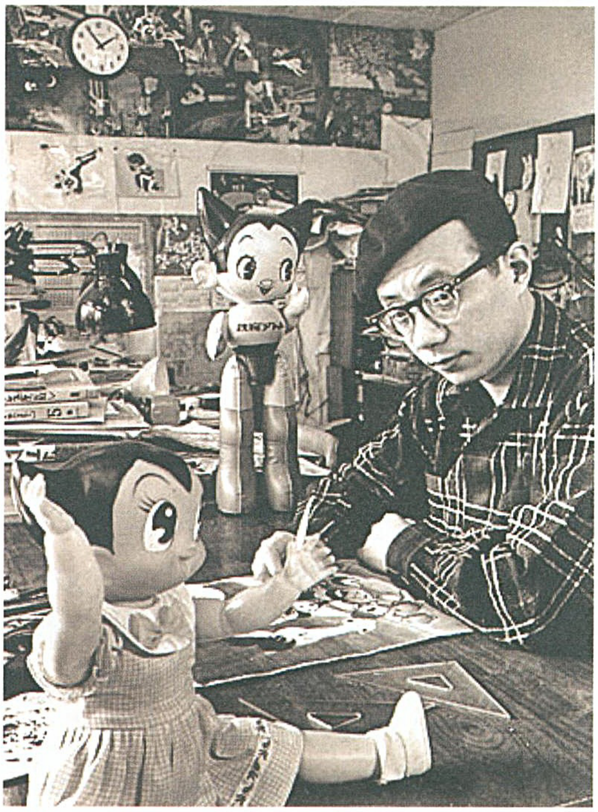
因为手冢当时不高兴。

这种不高兴其实一直贯穿于他之前的漫画创作中。自 1950 年以连载的方式发表漫画，没过几年，手冢就发现这种创作模式在无形中给他套上了一个枷锁——不仅每月各大杂志社编辑的上门催稿让他心惊肉跳，就连创作的内容也逐渐由不得他掌控。为了不被大众和时代潮流淘汰，手冢在相当程度上必须迎合读者的口味，绘制他们喜闻乐见的情节，而不能无所顾忌地按照自己的想法去构建漫画里的世界。

虽然用象征尖端科技的“原子”命名了主角，但是实际上，手冢在《铁臂阿童木》中想要表达的，是对当年在科技革命浪潮下那种盲目地崇拜、一味地依赖科学技术的态度的怀疑，以及对滥用和误用科学技术可能带来的严重后果的警示。这样的描绘在前期的章节中频繁出现，譬如：1953 年刊载的《红猫》很直白地表达了对造成环境破坏的过度建设开发的不满；1955 年刊载的《电光人》描写了刚造出来的透明机器人“电光”被犯罪分子偷走，并被变成作恶的工具，造成了极大危害的故事。但是从 20 世纪 50 年代末开始，虽然新的故事篇章依旧十分精彩、扣人心弦，但这些“盛世危言”的分量和程度都开始渐渐降低。显然，由于极大的工作量，手冢也不得不随波逐流，无力也无心再去阐述并没有多少人能够理解的大道理，而阿童木过长时间的连载也令他产生了一种厌倦心理。

① 出自『話の特集』杂志 1966 年 5 月刊对手冢的访谈。

当《铁臂阿童木》成为电视动画片后，过去 12 年间创作的漫画篇章已经无法满足播放的速度，手冢为此邀请了一批科幻作家协助虫制作编写剧本。但这时的日本正好处于由科技革命带动的经济高速增长期，以及由 1964 年东京奥运会带动的“一年一个样、三年大变样”的大规模基建时期，再加上不久前苏联的加加林遨游太空、美国的阿波罗登月计划正式启动，整个社会都享受着科技带来的丰富物质生活，并充满着对未来时代过于理想化的憧憬。这样一来，1963 年版《铁臂阿童木》的主题基本就成了为科学文明大唱赞歌，剧情上呈现的则是简单化的“正必压邪”，而阿童木也成了“爱科学的好少年”，这和手冢当初的想法几乎是背道而驰的，也和漫画故事充满着波折、悲伤和无奈的风格大相径庭。但是，每周一集新剧实在是一个不小的工作量，加上始终高悬于头上的“紧箍咒”——收视率，手冢为了公司的生存也只能一次次地做出妥协。

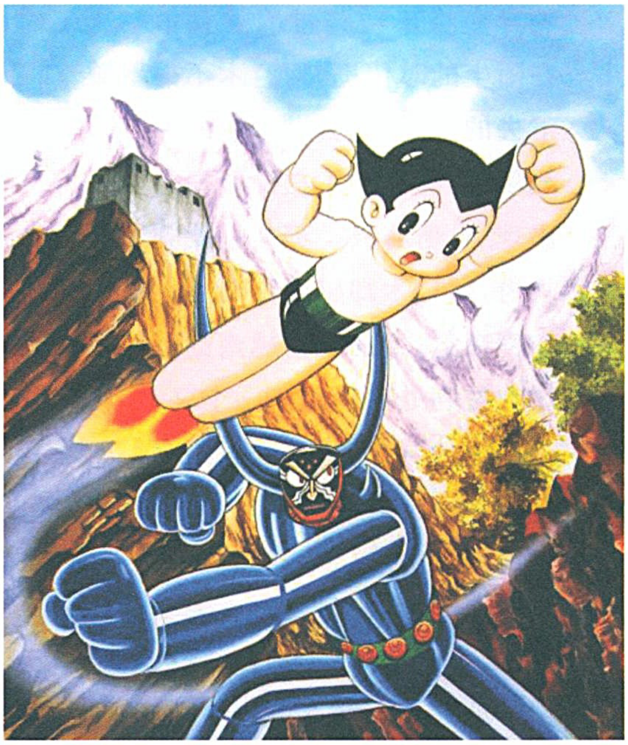

20 世纪 60 年代前半期，《铁臂阿童木》的漫画创作和动画制作占去了手冢大量的时间和精力

就这样，“漫画之神”心中压抑已久的不满终于爆发了。

1964 年，《地球上最强大的机器人》篇章开始连载。尽管这可能是整个“阿童木”漫画系列中战斗场面最激烈的一部，但手冢治虫却将故事重新拉回到了“机器人被操纵、进行满足人类私欲的恶行，最后落得可悲结局”这一主题上。接着，1965 年，在《青骑士》这篇中，手冢让阿童木陷入了其诞生以来的最大危机：由于来历神秘的“青骑士”制造了一连串袭击事件，恐慌中的人类对地球上的机器人群体展开大清洗，所有被认为可能造反的机器人都面临着被拆毁的命运，其中便包括阿童木的父母……于是，一直被视为人类朋友和伙伴的阿童木平生以来第一次对人类这个整体产生了愤怒，过去种种被歧视、被诬陷、被误解的经历和如今几乎家破人亡的遭遇令阿童木加入了“青骑士”一方，同人类进行战斗。而在接下来的《阿童木复活》中，长期失踪的天马博士重新出场，他修复了在上一篇的大战中被严重损坏的阿童木，而重新苏醒的阿童木发生了戏剧性的变化——他开始不服从

任何来自人类的指令，最终带着一帮机器人前往非洲，计划在那里建立机器人的国度……虽然这些故事刊载后反响不如预期，而《少年》杂志于 1968 年初停刊，也使得《铁臂阿童木》最主要的连载告一段落，手冢治虫因此没能来得及为漫画中的阿童木准备一个大结局，但是从最后这些篇章内容的变化来看，至少手冢是想尽全力使阿童木免于落入某种俗套的。

《地球上最强大的机器人》是整个《铁臂阿童木》漫画中的核心篇章之一

除了《少年》上面的正传之外，从 1967 年起，手冢还陆续为阿童木创作过若干具有外传或续传性质的篇章，比如内容相当黑暗的《阿童木的最后归宿》①、偏向低龄读者的《阿童木归来》②、带有自我恶搞性质的《阿童木二世》③，等等。其中篇幅最长、在整个《铁臂阿童木》系列中有着相当重要的地位，甚至在某种意义上可以被视为“大结局”的，便是 1967—1969 年在《产经新闻》上连载的《阿童木今昔故事》(『アトム今昔物語』，以下简称《今昔故事》)。

在《今昔故事》中，昆虫型外星人斯卡拉的太空船坠落到地球上，大爆炸产生

① 发表于《月刊少年杂志》1970 年 9 月号，由于受到当时动荡的社会环境的影响，全篇末世情结很重。在这个短篇中，2055 年的地球已经被机器人支配，人类都是用试管婴儿的方式培育的，长大后唯一的选择就是在角斗场上你死我活地厮杀、供机器人娱乐。故事的主角想要摆脱这种宿命，在逃亡中闯入博物馆，将已成为展品的阿童木重新启动。但结局却是：青年发现女友居然也是机器人，一怒之下杀死了她，之后自己也被打死了。而阿童木为了掩护他们，在与机器人追兵的战斗中阵亡。

② 1972 年连载于“小学馆”学年志《小学四年生》上，内容衔接 1963 年版大结局：被外星人救下的阿童木得到了脱胎换骨般的修复，不仅相貌发生了变化，而且还获得了自由穿越时空的本领。《阿童木归来》原本打算也像《今昔故事》那样系列化，但最后仅发表两个篇章就告一段落了。

③ 同样是基于 1963 年版创作的短篇，1975 年刊载于《文艺春秋》：阿童木被外星人救下后带到另一个星球，但是地球又不能没有他，于是日本政府便指示茶水博士新造一个“阿童木”，并且提出“过去的阿童木不完美，这次要做得和人完全一样”的要求。结果，这个“阿童木二世”如同“垮掉的一代”一般，整天只知道看电视，不仅干活要求高报酬还见死不救，更将自己大量复制生产、销售给世界各个国家，最后被逮捕入狱。整个故事极尽恶搞和讽刺之能事，也许可以将其看作手冢对“人性本恶”的一种隐晦表达吧。

的异变将正巧路过的阿童木卷入了时间乱流，并把他带到了1969年的日本。[①]在陌生的时代里，阿童木不得不顺着时间的长河缓慢地向前漂流着。在努力地活下去的同时，过去世界中的那一幕幕现实也映入阿童木的眼帘：贫穷、疾病、失业、战争，还有无处不在的歧视与不平等——先是存在于不同种族之间，而当机器人出现后，所有人类都似乎找到了某种优越感……面对这一切，纵使仍能使出十万马力，阿童木却感到如此无力——他无法改变成为氢弹运载工具的机器人巴伯的悲剧命运，无法阻止越南的小村庄被美军炸成平地，无法阻止遭到诬陷的机器人比利被判处死刑……一个又一个悲剧就这样在眼前发生，甚至连他自己也因为无法补充的零件损耗和能源消耗，而不得不直面注定的结局……当时间终于来到2003年4月7日时，早已耗尽能量、锈迹斑斑的阿童木正长眠在没有人烟的荒野中，任凭风吹雨打。这时，一直默默地在暗处守护着他的斯卡拉出现了——为了避免时间悖论，斯卡拉亲手引爆了阿童木。同一时刻，另一个阿童木正在科技部的实验室内被注入能量，慢慢睁开了眼睛……

生命终结之日也是生命诞生之日，手冢治虫将阿童木的一生塑造成了一个近乎完美的轮回。故事到这里其实已经可以结束了，然而手冢笔锋一转，开始细致地描绘那些曾经一带而过的阿童木诞生之初的故事。在这些篇幅中，阿童木起先被宠爱、后被抛弃、在马戏团饱受欺凌、最后又获得自由的这一经历终于得到了完整的展现，天马博士这个难以用好或坏来形容的角色也得到了更加全面的刻画，处于丧子之痛中的他对阿童木那种畸形的父爱，着实令人唏嘘不已。

整个《今昔故事》的基调是灰暗和悲伤的，甚至连机器人最后获得解放、获得基本权利的戏剧性，都反衬出一种无奈，这或许是手冢治虫的某种对现实的失望和对人性的透视。但是如果没有了《今昔故事》，阿童木的世界便不算完整，更称不上健全。时至今日，对于《铁臂阿童木》，人们并不仅仅将其看作一个时期的流行作品，而是真正将其作为发人深省的传世经典来看待，这或许就是手冢治虫那神来之笔所成就的吧。

---

① 《产经新闻》上连载的最初版本是以1963年版最终集的最后一幕开场——即将被太阳的烈焰吞没的阿童木意外地被斯卡拉救起，然而因飞船故障而穿越时空，回到了过去。但后来，1963年版结局并未在漫画中被采用，因而为了与漫画故事相统一，此开头在日后被改成了正文中所述的情节。早年国内由科普出版社发行的《铁臂阿童木》连环画中收录的《今昔故事》，以及讲谈社《手冢治虫全集》中的《今昔故事》，均采用的是这一修改后的版本。

《蟋蟀吉米尼》：没有“名分”的精品科普教学片

【原 片 名】Jiminy Cricket[①]

【出品制作】〔美〕华特·迪士尼公司

【引进译制】中央电视台引进/中央电视台播音组配音

【国内首播】1981 年 2 月 10 日 8:30(中央电视台第一套节目)

【播出概况】约 15 集(原作迄今共 31 集)

【内容简介】本片是迪士尼经典科普系列动画短片合集，目标受众主要为低龄学童。每集都会向观众介绍一个科普知识。既有用电、防火等涉及安全问题的讨论，又有关于人体构造、食物汲取及能量转化等的介绍，旨在让小观众掌握必备的生活常识和自我保健意识。

【译制人员】

编　导：迟连方　翻　译：施家馨　赵　然　陈丽佳　杜若洲　唐伟华

配　音：赵忠祥等

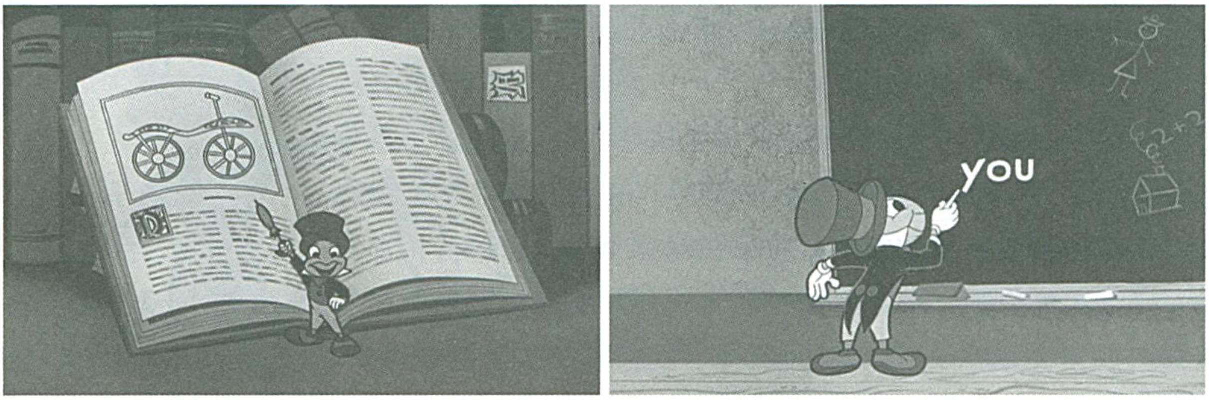
无名配角成国际明星

1940 年，迪士尼公司将意大利童话《木偶奇遇记》搬上大银幕。在这部著名的动画电影中，有只蟋蟀一直陪伴在匹诺曹左右，扮演着迪士尼动画中常见的那种配角，一边插科打诨，一边为小主人公指点迷津。这只在原著中无名无姓的蟋蟀在电影中获得了一个响亮的名字——“吉米尼”(Jiminy)。吉米尼的造型设计者是名列“迪士尼九元

① 以吉米尼为主角的系列动画短片并无一个统一的剧集名称，本文暂且使用主角名称代替。

老”之一的沃德·金波(Ward Kimball,1914—2002)。此前,金波曾为迪士尼经典动画长片《白雪公主》制作过多个场景,但在正片中却被大幅删减,这令金波倍感沮丧。就在他准备动身离开迪士尼公司时,华特·迪士尼本人以设计吉米尼为由再三挽留,最终,这个传世角色在金波的笔下诞生了。

《木偶奇遇记》上映后引起轰动,吉米尼也一跃成为美国20世纪40年代家喻户晓的卡通明星,人气激增。1955年,在《米老鼠俱乐部》[①]中,迪士尼公司索性将小蟋蟀“扶正”,并制作了一批以其为主角的动画短片,用来满足节目所需的教育功能。这批以科普和教育为目的的《蟋蟀吉米尼》系列短片在1955—1958年推出了二十余集,每集不超过10分钟,主要面向小学生观众。[②] 作品寓教于乐,宣传科学知识和生活常识,鼓励孩子们积极自主地学习成长。

雨伞、黑板、粉笔和书,每次吉米尼都凭着这几件法宝为广大儿童讲解身边的点滴科学

《蟋蟀吉米尼》剧集按内容可划分为四个子系列:《我可不是小傻瓜》(*I'm No Fool*)讲授生活中的安全常识,教导孩子遵守交通法规、谨慎防火、提防陌生人、小心尖锐物品等;《你和你的……》(*You and Your...*)讲解人体构造及营养转化等生理知识;《自然万物》(*The Nature of Things*)主要介绍各种野生动物,吉米尼只在片头以主持人的身份亮相,其余部分均为非动画的实景影像;《百科全书》(*Encyclopedia*)教孩子拼写单词。[③] 除了在《米老鼠俱乐部》以及之后的其他电视节目中播出外,以上四个系列的部分剧集还一度被许多美国学校用作教辅片在课堂上放映,颇受家长和学生的欢迎。由于人气经久不衰,迪士尼公司在20世纪60年代至90年代又推出了若干《蟋蟀

---

① 《米老鼠俱乐部》(*Mickey Mouse Club*)是1955年迪士尼推出的儿童电视节目,其制作初衷是给即将开业的迪士尼乐园筹措资金并进行宣传。每期节目长1小时(有时为半小时),内容包括综艺表演、故事片以及各类动画长片和短片。

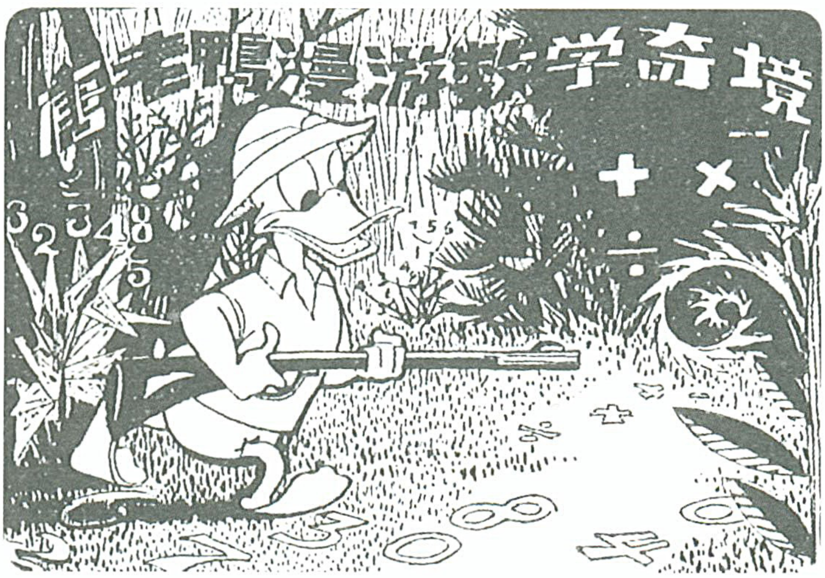
② 由于《米老鼠俱乐部》在1959年撤档,《蟋蟀吉米尼》系列暂时告一段落。

③ 部分《米老鼠俱乐部》的新闻纪录片也在《百科全书》中播出,但和《蟋蟀吉米尼》系列并无关联。

吉米尼》的新作，并通过为一些先前完成的剧集增加新的片段翻新重播，让这只惹人爱的“伶俐虫”在各类媒体上继续发挥着向新一代儿童传授知识的科普功能。

揭开令人困扰的片名之谜

据时任央视社教部少儿组科技节目编导的迟连方先生回忆，《蟋蟀吉米尼》系列作品于 1981 年前后由台领导交到少儿组，大约有 15 集。① 组里指定由他负责译制及播出事宜。这些节目当年并非从迪士尼正式引进，应该是由民间友好团体赠送的，亦不能排除从美国驻华机构获得的可能，具体途径因年代久远已难以考证。当时，这些作品由北京外国语学院的施家馨女士牵头，组织学校英文教师进行翻译。由于本片主要以吉米尼单独解说的方式向观众介绍各类科普知识，没有多角色相互对话的情景，因此迟连方并未组织专人进行配音，仅仅是约请了中央电视台播音组的播音员来担任讲解员，其中有关自然科学特别是与动物相关的章节由赵忠祥先生解说。

1981 年刊登于《电视周报》(现《中国电视报》)的节目介绍插图，文字预告由本片编导迟连方先生撰写

央视当时获得的这批节目内容十分繁杂，除了《蟋蟀吉米尼》之外，还夹杂着其他一些迪士尼教学片，著名的《唐老鸭漫游数学奇境》(*Donald in Mathmagic Land*)②也

① 从目前已知播出的剧名推测，中国播出的《蟋蟀吉米尼》应以《我不是小傻瓜》和《你和你的……》两个子系列为主。

② 《唐老鸭漫游数学奇境》全长 27 分钟，于 1959 年 6 月 26 日与迪士尼真人电影《梦游小人国》一同上映。片中，唐老鸭在探险精灵的指引下，来到了一个奇幻世界。在这里，一部数学发展史以浪漫的艺术手法被铺陈开来：河水中流淌着各种数字，“8”被一块顽石阻隔了一下，分裂成两个 3 继续向下游漂去。音乐、建筑、机器，甚至花朵、海螺等自然界的生物中都有数学元素的呈现，就连下棋、打台球、跳房子等游戏娱乐也不例外……大自然中所蕴藏的种种奥妙都被生动地呈现了出来。影片后来还被引入美国校园，并成为迪士尼广受欢迎的教学片之一。

赫然在列。据《电视周报》记载,《唐老鸭漫游数学奇境》作为在中国播出的迪士尼科普动画系列的开篇之作,于1981年2月3日在央视一套中首播。之后,《蟋蟀吉米尼》系列中的《自行车》《电》《火》《眼睛》《耳朵》等短片才顺次播出。有意思的是,五年之后,当央视斥资从迪士尼正式引进《米老鼠和唐老鸭》时,《唐老鸭漫游数学奇境》又作为"混搭"剧集得到了重新译配。①

提到"蟋蟀吉米尼"这个片名,知之者寥寥,即使是1980年之前出生的观众,对其也相当陌生。这的确是一个相当奇特的现象:1980年播出的《铁臂阿童木》牢牢扎根在一代甚至几代中国观众的集体记忆之中,而紧随其后、于1981年播出且观赏性并不逊于前者的《蟋蟀吉米尼》,如今却连片名都被观众集体遗忘了。这一不合逻辑的现象着实让人有些费解。

其实,查阅一下当年的《电视周报》,这一谜团就会迎刃而解。原来,央视当年在译制本片时并没有进行整体规划,也未对整部作品进行统一命名,而是根据每集播出的具体内容直接冠以"自行车""电""耳朵"之名。使用如此大众化的普通名词作为译名,无形中加快了观众的遗忘速度。显然,这不能完全怪观众"太健忘"。

《蟋蟀吉米尼》播出后未能在中国观众记忆中留下清晰的印迹,还有另外一个事实在"作怪":央视在播放这一系列短片时并未将其安排在固定时段连续播出,而是要么"见缝插针"地安排在各类电视节目之间随机播出,要么置于某一电视节目中"打包"呈现,毫无规律可循。因此,虽然从20世纪80年代初的央视少儿节目《学科学》,到几年之后的《天地之间》,直至后来的《七巧板》中的子栏目《你知道吗?》,时不时都能见到吉米尼的身影,但这种随机性极强的编排与播放让它长期默默无名。到了1987年前后,央视才终于为这些科普短片补上了《蟋蟀吉米尼》这一总标题(从 *Jiminy Cricket* 直译而来)。然而,即便如此,剧集在播出上依然是混乱无序且时断时续的,因此,《蟋蟀吉米尼》随着时间的推移被渐渐忘却也就不足为怪了。

下页表为读者朋友整理了20世纪50年代至70年代《我可不是小傻瓜》和《你和你的……》的全部剧集名称和内容简介,其中应囊括了央视播出过的所有内容,希望能帮助当年的观众找回些许已经模糊不清的记忆。

不过,实事求是地讲,《蟋蟀吉米尼》被掩埋在绝大多数观众的心底,并不能完全归咎于央视给予的"不公正待遇"。话说,当年央视播出本片时,绝大多数中国观众尚未看过《木偶奇遇记》,而迪士尼以夸张的拟人手法塑造的吉米尼在造型上与真实的蟋蟀相去甚远,以至于到现在,许多70后和80后观众虽然还记得片子的内容,甚至能描述

---

① 20世纪80年代到90年代初,《唐老鸭漫游数学奇境》还曾多次出现在各地方电视台的荧屏上。

出吉米尼的体貌特征，但仍然不知道这部动画片的主角究竟是人是虫还是兽。可以说，作品自身的特殊性也在有意无意之间发挥了“记忆清洗剂”的功效。

序号	原片名	出品年代	简介
“你和你的……”系列			
1	*You — the Human Animal*	1955	吉米尼介绍人类和其他动物的差异
2	*You — and Your Five Senses*	1955	吉米尼介绍人类五官的功能以及人脑如何向它们发出指令
3	*You — and Your Eyes*	1956	吉米尼介绍人类眼睛的结构和感光原理
4	*You — and Your Food*	1957	吉米尼介绍汲取营养的重要性以及人体如何吸收、利用食物
5	*You — the Living Machine*	1957	吉米尼介绍人体如何将食物转化成能量
6	*You — and Your Ears*	1957	吉米尼介绍人类耳朵的构造和听音原理
7	*You — and Your Sense of Touch*	1964	本集介绍触觉以及四种主要的皮肤感觉
8	*You — and Your Sense of Smell and Taste*	1977	本集讲述嗅觉与味觉是如何协调工作的
“我可不是小傻瓜”系列			
1	*I'm No Fool ... With a Bicycle*	1955	吉米尼介绍自行车的发展简史，以及骑车时要注意哪些事项
2	*I'm No Fool ... With Fire*	1955	吉米尼介绍人类用火的历史，以及如何安全用火
3	*I'm No Fool ... As a Pedestrian*	1956	吉米尼介绍莽撞驾驶的危害，以及如何安全行走，遵守交规
4	*I'm No Fool ... In Water*	1956	吉米尼介绍游泳时的正确行为，以及在水中应注意的安全事项
5	*I'm No Fool ... Having Fun*	1956	吉米尼介绍娱乐活动的历史，以及人们应如何安全地进行娱乐消遣
6	*I'm No Fool ... With Electricity*	1973	吉米尼介绍人类发现和使用电的历史，以及如何避免触电的安全守则

从1981年至20世纪90年代初，《蟋蟀吉米尼》就这样以一种散乱的播出形态在央视一套、二套不定期出现，飘忽不定。1986年之前，它在中国无名无姓；1986年之后，则是“有名无分”，始终也未被央视打理成一部独立的节目，在相对固定的时段连贯播出。但抛开不给力的片名和窝囊的播出待遇等问题，《蟋蟀吉米尼》凭借其精彩的内容，还是给一些看过本片的中国观众留下了非常美妙的印象。在每集的开场，无敌教员吉米尼头戴黑色礼帽，身着整洁的礼服，手持一把黑色的雨伞，轻松地从实验室里翻出一本书来讲解，有时还会在黑板上写写画画——声音在耳内传播的示意图，粉笔勾

勒的骑自行车的小人……寥寥几笔，就令人一目了然。粉笔画出的图画随时都能活动起来，加上“老学究”声情并茂的讲解，即便是最顽皮的孩子也会看得津津有味。

另外，可能是因为没有国际声道，央视播出本片时，观众在中文解说声中隐隐约约还可以听到英文配音原声。然而双语并存并没有影响到观赏，反倒增添了几许“学习外国科学”的“洋味儿”，带来了亲切的课堂现场感。迪士尼大牌巨星更迭频繁，在他们的耀眼光芒的照射下，吉米尼的人气也许已变得大不如前了，但昔日那些寓教于乐的画面场景，至今回想起来仍让人不由得颔首微笑。

致敬鸣谢

2012 年 7 月 29 日下午，笔者采访了当年负责《蟋蟀吉米尼》译配工作的原央视少儿组编导迟连方先生。本文配图彩照亦由迟连方提供。此次采访得到原央视少儿组副组长李真惠女士的大力协助。撰写本文所用的部分视频资料由香港怀旧动漫爱好者 ryokun99 提供。

JIMINY CRICKET

《森林大帝》：彩色动画演出的生命礼赞

【原 片 名】ジャングル大帝(1965)

【出品制作】〔日〕虫制作公司

【引进译制】中央电视台译制/北京人民广播电台播音组协助配音

【国内首播】1982 年 1 月 3 日 18:30(中央电视台第一套节目)

【播出概况】26 集(原片为 52 集)

【内容简介】辽阔的东非大地上，一个矫健的白色身影如箭一般奔跑着，他就是白狮雷欧，“森林之王”邦杰的儿子。带着改变丛林的美好理想，被人类抚养长大的雷欧承担起父亲未竟的责任。在动物和人类朋友的帮助下，直面各种危机和挑战，努力守护着故乡这片土地的和平与安宁。

【译制人员】

译制导演：李真惠　**翻　译：**郭雅坤　金慕箴　**录　音：**楚　华　王淑斋

剪　辑：李玉文　**监　制：**王峻岭

配　音：李真惠　汪　良　孟广嘉　良　静　林　海　肖　佟　董　浩　郑小川

动物世界的青春之歌

非洲，几百年来，一直因一种交织着壮丽、稀奇和神秘的色彩而成为各类文学艺术作品取之不尽、用之不竭的灵感源泉。1950 年，这片方圆三千余万平方公里的“黑色大陆”又进入了一位正在思考新题材的年轻漫画家的视线，他便是此刻欲在漫画界一展宏图的手冢治虫。

选择非洲作为下一部作品的舞台，源于手冢治虫早期的一次经历：他曾受一家出版社之托绘制一本介绍动物的儿童画书，结果在交稿前才发现，前一晚加班加点时错

将一头狮子涂成了白色,但因为白炽灯的昏黄光线,他没有立即发现。虽然这张与常识不符的狮子画像最后并没有被出版社采用,①但在新作的构思中,这头白色狮子的形象再次浮现在他的脑海中。

带着初步设想,手冢一头扎进了图书馆。功夫不负有心人,在查阅一堆关于非洲的资料时,他翻到了当时在世界地理界还未成为主流的"大陆漂移说",进而设想出"月光石"②这样一种导致大陆漂移的虚构物质,并以此作为推动故事发展的线索,再结合自己曾看过的那些探险小说和电影③,新作的构思很快便完成了,并最终定名为《森林大帝》。手冢原本准备将它以"赤本漫画"的形式出版,但是在1950年下半年第二次前往东京探求发展前途的过程中,他拜会了资深少儿杂志编辑加藤谦一,加藤在看过他带来的原稿后被深深吸引,当即拍板决定在自己主办的《漫画少年》杂志上连载这部作品。于是,从1950年11月起,《森林大帝》开始了将近3年半的连载,直到1954年4月才正式结束。

虽然是以动物为主要角色,但是手冢治虫在《森林大帝》中想要描写的绝非什么童话故事——按手冢日后的阐述,他所要画的是"人、动物与大自然之间永无休止的战斗、征服与挫败的历程"。在这部作品中,年轻的手冢不仅凭借着有限的图文资料将非洲大地的旖旎风光勾画得生机勃勃,更是通过主人公白狮雷欧④的一生,为读者呈现了一篇充满生机、希望、乐观,也充满矛盾、冲突、悲伤的宏大叙事诗,时至今日仍被评价为"宛如历史小说般充满波澜壮阔的浪漫冒险传奇,又如青春小说般释放出凛凛清香"。其中,手冢笔下的人类、动物、大自然三者之间的关系尤为值得一提:一方面,人类与动物为了在狭小的森林中维护并拓展各自的生存空间,一直是剑拔弩张、水火不容的,⑤但双方之间的关系又并非简单的对立,特别是自幼在人类世界长大的雷欧还凭借人类赋予的知识,尝试着去改变动物世界的面貌;⑥另一方面,人类和动物都受惠

① 当时手冢和出版社并不知道,白狮确实存在于世上。关于这种神奇的狮子,最早在1938年便有目击记载,现一般被认为是非洲狮的基因遗传变种,非常稀有。目前世界上除了一些动物园之外,仅在南非野生动物保护区中有一百余头。

② 需要说明的是,在故事中被设定为月光石唯一残存之地的"月亮山"同样存在于现实世界。这座曾出现在不少非洲探险小说(包括儒勒·凡尔纳的《气球上的五星期》)中的山脉,现名鲁文佐里山(Rwenzori Mountains),坐落于刚果(金)和乌干达两国边界,以位于赤道但却终年积雪而著名。

③ 在目前被认为可能对《森林大帝》的创作产生过影响的作品中,除了《人猿泰山》外,还有美国电影 *King of the Jungle*(1933年,故事讲的是一个被狮子抚养长大的野孩子来到美国后的历险,《森林大帝》中雷欧最初流落到人类社会的过程和之后的经历与之有相似之处)、*Wild Cargo*(1934年,其日本译制版取名『パンジャ』,被认为是雷欧父亲名字的来源)和 *Moonstone*(1934年,改编自英国同名侦探小说,被认为是"月光石"的名字来源),以及日本冒险小说家南洋一郎和山川惣治的作品。

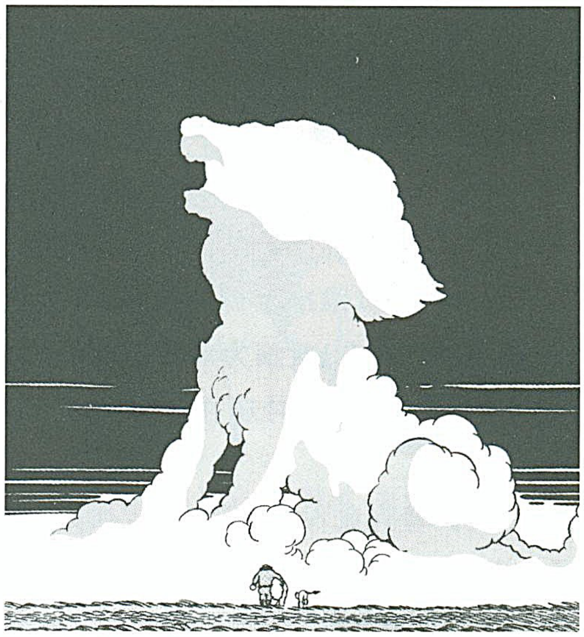
④ レオ,即Leo(拉丁语"狮子"之意)的日文假名拼写。

⑤ 例如,漫画开篇就点明雷欧的父亲邦杰只猎杀人类饲养的家畜,借以表达对人类的憎恶。

⑥ 包括在森林里设立动物的公共食堂、学校、邮局,以及学习人类的语言等。这种带有童话色彩的情节与其说是为小读者准备的,倒不如说是体现了手冢治虫当时的某些理想主义思想。

于森林的资源，当森林中有疾病或自然灾害发生时，他们都是一样的渺小和脆弱，但是二者都从来没有屈服过，而是迎着自然界的严酷挑战，一代代努力地生存下去。在故事中，雷欧一家祖孙三代的生死、悲欢、离合，无形之中成了人、动物、大自然三者间互相依存又互相冲突的缩影。这样的精妙编排，今天看来仍会让人由衷地赞叹。

当然，《森林大帝》的前半部分依旧是一部十分传统的"英雄人物成长史"——雷欧的父亲邦杰作为森林的守护者，是一头当地人又敬又怕的白狮；邦杰遭猎人杀害后，它的遗腹子雷欧在轮船上出生；流落到人类社会的雷欧日后回到森林，在经受了一系列逆境的考验后逐渐摆脱了最初的迷惘，他继承了父志，努力维护着森林的和平。[①] 但是，手冢治虫的画笔并没有在这里停下来：雷欧成家后，命运变得跌宕起伏——儿子鲁内因向往人类世界离家出走，妻子莱娅不幸被疾病夺去性命，女儿也曾经命悬一线，最终是靠人类探险队的出手相救才得以康复；为了报答这一恩情，雷欧与探险队一同前往月亮山寻找月光石，但是在异常艰险的跋涉中探险队成员相继殉难……铺天盖地的暴风雪中，雷欧为了拯救恩人胡子老爹献出了自己的生命。它雪白的矫健英姿，永远被定格在了天际间那朵巨大的、仿佛是一头昂首怒吼的雄狮的白云中……

《森林大帝》结尾的这一幕是手冢笔下著名的场面之一

在手冢治虫的漫画生涯中，《森林大帝》不仅是一部具有里程碑意义的作品，更是他创作历程中为数不多的、毫无遗憾且毫无顾虑地表达自己艺术志向的作品（在这一点上，它和连载时间过长，以至于最后令其心生倦意的《铁臂阿童木》完全不同）。据说，在创作最后一章时，手冢在他的小房间里不断地播放着柴可夫斯基的第六交响曲《悲怆》，于深沉的曲调中完成了雪山上那壮烈一幕的绘制。[②] 那一刻，他的思绪到底是怎样涌动的，后人已无从得知。他本可以让《森林大帝》的故事在雷欧被拥立成为新的森林之王时告终，也可以在雷欧与莱娅结婚生子时落下帷幕，就像他最喜爱的那部

① 今天再来看，手冢对主人公雷欧的刻画反映了他的作品中一个常见的角色定位，即"由人类抚养或受人类恩惠的异族/动物，日后同自己的群体产生隔阂，成为处境尴尬的第三者"。读者可以看到，被人类收养的雷欧一开始并不喜欢森林，对于承担丛林之王的责任也感到迷惘，而他试图引入人类文明、改造丛林的做法也被一些动物认为是背叛。

② 据手冢本人透露，这一结尾其实是他和当时刚出道的漫画家安孙子素雄（即藤子不二雄 A）共同完成的。

迪士尼动画电影《小鹿斑比》那样，[①]但是他没有这样做。在故事的结尾，尽管雷欧已离开这个世界，但是它的儿女却仍在丛林中朝气蓬勃地成长着，然后成婚、繁衍下一代；而非洲大陆，依然"生机盎然，将所有生物融会贯通于大自然中，从容不迫地迎接前来挑战它的人类"[②]。当全作以这样一幕画上句号时，读者已经能隐约看到此后从手冢笔下诞生的诸如《火之鸟》《佛陀》等旷世名作的影子。《森林大帝》之后，手冢在漫画道路上继续飞奔向前，但"生命循环往复、生生不息"，从此成为他倾尽后半生讴歌的永恒主题。

日本彩色电视动画的正式开端

正因为《森林大帝》在手冢治虫的心目中有着如此重量级的地位，所以即使是到了漫画连载已结束了十年的1964年，在他规划《铁臂阿童木》之后的动画作品时，小白狮雷欧当仁不让地成为首选。由于同一年阿童木被引进美国后反响不错，《森林大帝》的动画化一开始就瞄准了国外市场，而引进《铁臂阿童木》的美国全国广播公司（NBC）也对将《森林大帝》改编为动画片持积极态度，并给予了手冢治虫执掌的虫制作资金和技术方面的支持，同时还在企划阶段针对美国电视市场的情况提出了一系列具体要求。[③]

和《铁臂阿童木》不同的是，《森林大帝》漫画的叙事有着明显的连贯性，而当时无论是在日本还是在美国，电视动画片一般都比较倾向于每集故事可以自成章节的模式。为了适应实际需求，手冢治虫全权委托本片的制片人山本暎一。[④] 他和编剧辻真先[⑤]一起，在不改变既有主要人物、背景等核心要素和设定的前提下，对《森林大帝》原先的故事结构进行了一番大的调整，将许多原作中一带而过的情节和要素抽离出来，加以修饰扩充，制作成可以满足电视动画片每集半小时的要求的篇幅，同时还重新创作了相当数量的漫画中未曾有过的剧情和角色。另外，在漫画中，非洲当地的土著部

---

① 就在《森林大帝》开始连载不久的1951年，手冢治虫观看了其毕生最喜爱的动画电影《小鹿斑比》。这部歌颂大自然和生命的影片对手冢之后的漫画创作产生了深远的影响。因此，今日有研究者指出，《森林大帝》中的某些场景能让人看到《小鹿斑比》的影子，譬如故事中也安排了人类在森林放火试图将动物们赶走的一幕。如果《森林大帝》最后是以婚后的雷欧和莱娅"从此幸福地生活下去"结束的话，今日或许会有更多的"好事者"将其和《小鹿斑比》做更细致的对比，就像大家对待《狮子王》那样。

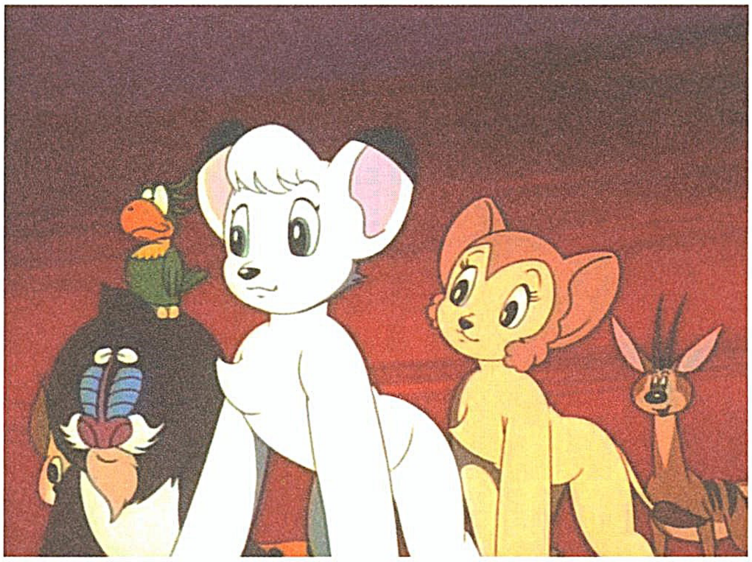
② 此处为《森林大帝》漫画最终章结尾处手冢治虫的原话。

③ 手冢对NBC提出的意见其实并不完全赞同，譬如他原先希望全片能涵盖雷欧幼年和成年两个阶段，但在NBC的要求下，仅有幼年的雷欧出场；此外，按照美国动画片"不能有任何角色死去"的原则，要尽可能地淡化对打斗、死亡等激烈场景的描绘。但即使这样，手冢还是尽全力让整部动画片没有偏离原作太多。

④ 山本暎一，1940年出生，虫制作创建伊始的首批员工之一，一直工作到1973年虫制作倒闭，其于1989年撰写的自传体小说《虫制作兴亡记》是今天动画发展史研究的重要资料。需要指出的是，《森林大帝》的动画化也是手冢第一次将其漫画原作的改编权完全交给他人，自己仅在宏观上把关。

⑤ 辻真先，1932年出生，自1963年起长期活跃在动画片、特摄片剧本创作第一线，是日本资深的剧本创作人士。

落或多或少地充当了雷欧的对头，而且在形象和动作上也都做了极其卡通化的搞笑处理(譬如大耳朵、厚嘴唇，这也是早期欧美漫画中的黑人形象)；但是此时的美国，黑人民权运动正在如火如荼地开展，不可能让这种带有种族歧视色彩的黑人形象出现。因此在征求了 NBC 的意见后，虫制作对所有人类角色的形象设定均做了统一化的处理。①

动画版《森林大帝》的几位主要角色：雷欧、莱娅、老山峭曼迪、羚羊托米、鹦鹉扣扣

在重组故事结构的同时，手冢和制作团队还做出了一个具有划时代意义的决定：将《森林大帝》制成日本第一部彩色电视动画系列片。② 自然，彩色动画对制作时间、技术、耗费的要求要远高于黑白动画，实施这样一个念头在当时的确需要“第一个吃螃蟹”的胆量，然而细想一下也在情理之中：整部漫画的一大看点便是美丽动人的非洲自然景观，唯有彩色动画的形式才能较好地展现这些场景，而此时彩色电视机在欧美发达国家已较为普及(同一时期的美国电视动画片已基本上是彩色作品)，同时拥有彩色电视机的日本家庭数量也在快速增长，显然此举非常具有前瞻性。经 NBC 制片人弗雷德·拉德(Fred Ladd)③牵线，虫制作专门派出了一批员工前往美国，接受资深的动画师普雷斯顿·布莱尔(Preston Blair)④的技术培训。同时，在经过不断尝试后，由曾在东映动画工作过的清水达正领导的虫制作技术部逐步摸索出了适用于彩色动画制作的照明、摄影等一整套技术，并且自研自创自造了一系列彩色涂料。黑白的《铁臂阿童木》仅使用了 6 种

① 除此之外，动画片还大幅度减少了非洲土著出场的次数。但是这种妥协性处理在 20 世纪 70 年代还是遭到了美国黑人团体“非洲丛林里怎么可能除了动物就只有白人”的指摘。

② 就像《铁臂阿童木》一直被误认为是日本第一部电视动画片那样，日本第一部出现在电视上的彩色动画系列片其实是 1965 年 4 月 4 日播出的《海豚王子》(『ドルフィン王子』)。这部长期被《森林大帝》的耀眼光芒掩盖的“彩色动画第一号”仅播出了 3 集，实际上属于“试播片”性质的作品，其 78 集的正片到 1966 年和 1969 年才正式以“海底小游侠”(「海底少年マリン」)的名称相继播出。

③ 弗雷德·拉德，生于 1927 年，曾在 20 世纪 60 年代指导了《铁臂阿童木》《森林大帝》等一系列日本动画片的美译版制作，对日本动画成功打入美国市场起到了至关重要的作用。

④ 普雷斯顿·布莱尔，生于 1908 年，1995 年去世。20 世纪 30 年代曾效力于迪士尼公司，参加了米老鼠系列和《幻想曲》《匹诺曹》等动画长片的制作，1941 年因迪士尼动画师大罢工而离开，转投米高梅电影公司旗下，之后又在 20 世纪 60 年代加入“汉纳-巴贝拉”制作公司，并在此一直工作到退休。

颜色的涂料，而《森林大帝》的绘制总共使用了59种不同的颜色。由于此时只有黑白电视机的日本家庭仍占大多数，为避免影响黑白电视机播出图像时的观看效果，虫制作选用的大多是在明度上有显著差异的颜色。

似乎是觉得光用彩色的画面还不足以体现自己对这部作品的钟爱，手冢治虫希望在动画片的另一大要素——音乐上亦能有不同凡响的效果。于是，曾担任NHK电视台第一部“大河剧”的音乐创作的富田勋经人推荐走进了《森林大帝》的制作组。他的到来令音乐有史以来第一次在一部电视动画片中上升到了与作品主题相称的高度——富田不仅为《森林大帝》谱写了一首雄壮的交响乐主题歌，他亦创作了与片中各种场景相配合的背景音乐和插曲，让观众第一次从听觉中深切感受到那片遥远异国大陆上万物呈现的勃勃生机。尽管虫制作仅为音乐相关事宜所花去的费用就占到了每集总制作费用[①]的四分之一到三分之一，指挥、演奏、演唱、录音等人员也多达40－60人之众（在制作《铁臂阿童木》时仅有10人左右），而且每集都会有新的作曲和录制，但是终归物有所值。《森林大帝》播出不久后，其音乐专辑LP唱片便上市发行，在日本首开将电视动画片歌曲收录入LP唱片的先河。[②]

经过虫制作上下的精心打造，《森林大帝》自1965年10月开始播出后，在接下来的一年里不出所料地获得了骄人的收视成绩，受到了社会舆论的广泛赞誉，甚至成了过去对手冢治虫有不少非议的日本家长与教职员工协会（PTA）的推荐节目——幼年的雷欧本身在漫画中就有着善良、勇敢、勤学向上的品质和理想主义的情怀，而动画又将它在逆境中茁壮成长的经历更加具体化，着重描述了它为维护森林动物们和睦相处作出的努力和勇敢面对困难的毅力与决心，再加上那一身象征纯洁的洁白毛发，很容易就成了“好孩子的榜样”，这样的结果对手冢而言也算是一种安慰吧。而原先计划中的海外市场拓展也大获成功——NBC随后以每集3万美元的“巨酬”（按当时币值折合后均为1080万日元）购买了本片在美国的播出权，于是《森林大帝》便以“Kimba the White Lion”（直译为“白狮金巴”）之名，[③]在接下来的若干年里，令包括美国在内的世界多个国家和地区的孩子们也感受了一把非洲旷野上的“野性的呼唤”（日后在欧、亚、

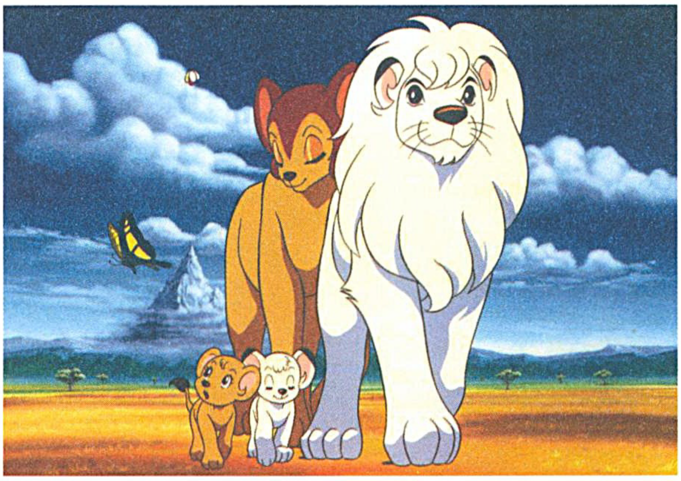
① 按目前的一种说法，《森林大帝》平均每集的制作预算为当时币值的250万日元。但考虑到即使是黑白的《铁臂阿童木》最后每集的制作费用都上涨到了200万日元，彩色的《森林大帝》的实际花费显然在多数情况下都会超出预算。

② 在此之前，即使是像《铁臂阿童木》这样热门的动画片，其歌曲也只有以薄膜唱片发行的资格。这种以聚氯乙烯树脂为材料制成的唱片因比LP唱片薄且具有一定的柔性而得名，音质差但价格便宜，所以20世纪60年代在日本的动画片衍生品市场上风行一时。

③ “雷欧”在英语中一直就是狮子的昵称，作为主角名称显得过于普通，所以NBC在译制《森林大帝》时决定更名。最初的打算是使用“Simba”一词，即东非斯瓦希里语的“狮子”，但后来NBC需要一个独创词来进行商品化，而“Simba”被视为公共领域的词，无法受到商标法的有效保护。最后，当时NBC广告部的一位职员根据他女儿的名字“Kimberly”想出了“Kimba”，并被采纳。

拉美国家出现的《森林大帝》大多以美译版为片源）。超过5亿日元的一次性入账在相当程度上缓解了虫制作自1963年成立以来的预算赤字。

尽管塑造“好孩子的榜样”并非手冢治虫创作《森林大帝》的本意，但在当年电视动画片刚刚起步、社会对其还不置可否的阶段，这种定位也在情理之中。当然，更主要的一个原因是，这52集的故事只是八字的一撇。当《森林大帝》于1966年9月28日结束首播后，《森林大帝——前进吧，雷欧！》（『ジャングル大帝 進め レオ！』，以下简称《前进吧，雷欧！》）便在第二周开始上演。这部动画续章改编自漫画的后半部分，主要讲述了成年雷欧的经历，其目的自然是希望能将原作的世界完整地呈现在荧屏上。同时从商业角度来看，也有趁热打铁、借助上一部作品还未消散的热度再赚一把的想法。但是，对手冢治虫和虫制作来说，十分不幸的是，仅仅1年的时间，日本娱乐界就发生了翻天覆地的变化：就在《前进吧，雷欧！》播出后不久的11月9日，日本电视台（NTV）在同一时段播出了圆谷制作公司力推的特摄片《快兽布斯卡》（『快獣ブースカ』），尽管并没有用到过多华丽的特效，但凭着特摄片此时的声望，这头相貌墩厚、爱吃拉面的可爱小怪兽还是让身姿矫健的雷欧难以招架。眼见着收视率不见起色，原计划播出1年的《前进吧，雷欧！》，播出时间最终被缩短为半年。而且更令人遗憾的是，或许是《铁臂阿童木》最终集让小观众太伤心了，为了照顾当时孩子们的情绪，在《前进吧，雷欧！》的最后两集中，莱娅并没有死于疾病，而雷欧也从雪山上幸存了下来，全片以大团圆式的结局告终。这样的改编虽情有可原，但仍不免让人有种狗尾续貂的感觉。

《森林大帝》的1997年版电影较好地还原了手冢原作中构筑的世界观和主题

可能手冢治虫本人也同样不满意这样的“动画化”，但是繁忙的创作和日后的种种变故令他在很长时间内都没有精力为这部自己最中意的作品打造一个完美的荧屏形象。到了20世纪80年代末，好不容易腾出手来的手冢才与多方一同策划《森林大帝》的新版电视动画片。[①] 然而

① 即1989年版《森林大帝》，全52集。该片是手冢治虫生前参与制作的最后几部动画作品之一，于1989年10月12日，也就是手冢去世8个月后在东京电视台开始播出。除了较高的画面水准之外，与娱乐性强且低幼化的1965年版相比，1989年版将主题放在了描写人与自然的关系上，很多情节十分沉重，但具体剧情仍以原创为主，并未遵从手冢原作漫画的故事发展路线。

未等新片问世，这位漫画巨匠便于1989年2月9日撒手人寰……直到1997年8月，动画电影版《森林大帝》才最终将原作漫画的后半篇章呈现于大银幕之上，为《森林大帝》延续32年的动画化历程画上了一个圆满的句号。

彩色动画系列片首现中国荧屏

历史往往充满了巧合。1965年的《森林大帝》并非日本第一部彩色电视动画片，但由它带头，日本电视动画迅速进入了彩色时代。而在17年后的中国，它的登场也使中国荧屏上的动画系列片在短时间内完成了“从黑白到彩色”这一不可逆转的跨越。

《铁臂阿童木》的成功播出令译制动画片这一全新节目模式获得了中国官方和主流社会的广泛认可，因此在这条路上继续走下去便成了顺理成章之事。和《铁臂阿童木》一样，《森林大帝》也是通过日本向阳社牵线、采用“附带商业广告的免费播出模式”引进的，而成功组织了《铁臂阿童木》“中国之行”的李真惠女士再度披挂上阵，和《铁臂阿童木》第二期译配团队（北京人民广播电台播音组）的同事们一起，让小白狮顺利地在千家万户的电视荧幕上奔腾了起来。其中，李真惠饰配雷欧，曾在《铁臂阿童木》中为茶水博士配音的汪良这次“扮演”的是老山魈曼迪——依旧是一位长者的形象，而董浩[①]则为包括雷欧的父亲邦杰在内的多个角色献声。

1981年秋，《森林大帝》的译制工作正式开始。由于有了《铁臂阿童木》的可鉴经

正在为《森林大帝》配音的部分人员，从左至右依此为：李真惠、良静、董浩、林海、汪良、孟广嘉

① 有趣的是，在为《森林大帝》配音前，董浩曾在北京电视台引进的大型野生动物纪录片《人与大地》（由西班牙国家电视台出品，共计45集）中担任解说。

验，相关工作开展得较为顺利。而在开播宣传上，央视也为雷欧的登台亮相做足了工作：在 1981 年 12 月的《电视周报》上发布了由李真惠撰写的“《森林大帝》即将播出”的消息，并且搭配了一幅“阿童木将雷欧介绍给中国小朋友”的生动图画；接下来不失时机地对第二次来华访问的手冢治虫进行了专访，并在当年 12 月 26 日的《访〈铁臂阿童木〉的作者和配音演员》专题片中播出相关内容——这也是目前有据可查的海外动画片引进译制史上唯一一部在作品播出前由作者本人向中国观众进行推荐的节目。[①]

正在接受央视采访的手冢治虫（居中），照片左侧穿西装者是陪同手冢访华的日籍华侨韩庆愈先生

1982 年 1 月 3 日 18:30，《森林大帝》如期与广大中国小朋友见面。26 集的播放一直持续到当年 6 月 27 日。[②] 这之后，出于平衡国产少儿节目的考虑，译制动画片在“周日晚六点半档”的播出暂告一段落。[③] 和《铁臂阿童木》播出时的空前盛况相比，《森林大帝》并没有引起类似的巨大轰动，或许是因为被尊为“森林大帝”的雷欧虽然能成为孩子们学习的榜样，但毕竟只是血肉之躯，远不如阿童木的“十万马力、七大神力”吸引眼球，而非洲丛林终究也比天马行空的科幻世界稍逊一筹。虽然此时中国家庭中仍多为黑白电视机，彩色电视的覆盖人群有限，但当千姿百态的野生动物奔驰在一望无际的丰饶原野上的画面出现时，这种雄浑壮美的景象还是让不少电视机前的孩子乃至家长陶醉其中，很多人甚至都忘了自己看的是一部动画片。而且，就像是命运安排的一般，就在《森林大帝》于央视播出的四天前，即 1981 年 12 月 31 日，央视打造的重磅栏目《动物世界》开播，成为改革开放之初中国观众了解世界的一个新窗口。于是整个 1982 年上半年，动画版与现实版两个“动物世界”在电视上相映成趣，同样是非洲广阔无垠的草原、郁郁葱葱的森林，同样是各种各样的野生动物。更富有戏剧性的是，这

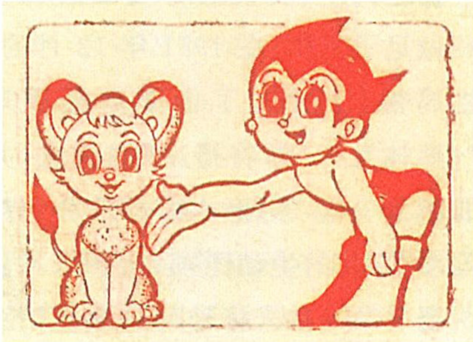
① 这部长约 13 分钟的专题片分为两部分，实际是为《森林大帝》做预告和宣传。整个专题片的旁白解说由赵忠祥负责，第一部分的内容是在央视演播室里录制的，包括李真惠在内的配音演员悉数出场，由李真惠向观众介绍各自负责的角色，并现场表演了配音时的情形。第二部分则是央视对手冢治虫的采访。兴致勃勃的手冢在接受采访时，用形象的语言总结了《铁臂阿童木》和《森林大帝》这两部作品的异同点，还风趣地说道：“如果把阿童木比作中国的孙悟空，那么雷欧就更像是中国的三毛。”

② 根据当年的《电视周报》显示，中文版《森林大帝》的第 1—26 集，依次对应原版的第 1、2、3、4、6、5、22、7、8、20、11、12、14、21、24、25、26、33、38、39、41、44、47、48、49、52 集。

③ 1982 年下半年，周日晚六点半时段主要播出一些国产少儿节目，直到 1983 年（即播出《尼尔斯骑鹅旅行记》时）才恢复译制动画片的播出。

两个节目的最新预告在《电视周报》上所占的版面常常是“毗邻而居”。

自1981年央视播出《森林大帝》之后，其续作《前进吧！雷欧》，以及美译版 *Kimba the White Lion* 都曾在20世纪90年代于部分省市的电视台播出过。2006年1月15日，央视六套电影频道还播放了1997年日本方面推出的动画电影版《森林大帝》。该片在情节上较忠实于原作，特别是还原了漫画中的经典结局——在影片的结尾，雷欧为救人类朋友献出了生命，雷欧之子鲁内继承了父亲的遗志，为终有一天也能成为伟大的森林之王而努力前行着……更加精致的画面、更加紧凑的情节，将已经走上工作岗位的70后、80后的思绪重新拉回到依稀可见的辽阔的非洲大陆。

这幅画由李真惠和《电视周报》的美术编辑付虹女士共同完成，其中雷欧由付虹绘制，李真惠则绘制了阿童木（刊登于1981年底出版的《电视周报》）

2009年，为纪念手冢治虫诞生80周年暨庆祝富士电视台成立50周年，手冢制作公司与富士电视台隆重推出了一部特别纪念版《森林大帝——勇气改变未来》（『ジャングル大帝—勇気が未来をかえる』）[①]。该片将时代背景放到了未来，在保持原作“友情”“家庭”等基本要素的同时，突出了对环保等问题的思考，体现了与时俱进的创作精神。犹如森林之王的意志薪火相传，《森林大帝》作为一部不朽的名作，其影响力也必将沿着时间的脉络延续下去。时光荏苒，或许当年的小观众早已不记得央视版《森林大帝》的细节，但当那首激昂的片尾曲《雷欧之歌》再度响起时，尘封的心田是否会泛起丝丝的涟漪呢？

致敬鸣谢

笔者于2012年4月14日上午，就《森林大帝》译制及配音事宜专访了担任本片译制导演兼“雷欧”配音演员的李真惠女士。2013年4月5日，笔者还对参与了片中诸多角色配音的著名少儿节目主持人、配音演员董浩先生进行了采访。本文所刊载的部分史料由央视科教频道编导周涛先生提供。

ジャングル大帝

① 该片日文原版曾于2011年8月30日在中国CHC数字电影频道播出，此后又有多次重播。

附　录

森林狮王再成焦点：一段日美隔空交锋的媒体往事

自1965年绚丽登场后，《森林大帝》很快就享受到了被"供上神坛"的待遇——有着不可否认的历史地位，但却一点点地淡出观众和大众传媒的视线。然而，近30年之后，大洋彼岸的一部力作却使人们的目光再次聚焦到《森林大帝》上。

1994年夏，作为迪士尼公司第32部动画长片的《狮子王》一经上映便风靡全球。但很快明眼人就发现，被宣传为完全由迪士尼原创的《狮子王》在多个角色造型和一些特定场景的安排上与29年前的《森林大帝》有着惊人的相似之处。[①] 如果将相关片段单独拿出来看，俨然就是《森林大帝》的翻拍版。于是，当年7月11日，《旧金山编年报》(*San Francisco Chronicle*)的记者查尔斯·布莱斯撰写了一篇名为《〈狮子王〉之上的骚动》(*Uproar Over* The Lion King)的报道，率先将这些疑问公之于众。借着发达的传媒，"金巴"(即雷欧的美版译名)和"辛巴"之间的渊源问题立刻传遍全美，《华盛顿邮报》等主流刊物先后对此作了报道。

对于这种"公说公有理、婆说婆有理"的创意纠纷如果完全不回应，想必没多久事情便会不声不响地过去。孰料，迪士尼公司在接下来的几天里针对《旧金山编年报》报道的发言，不止一次地表示了这么一个意思：我公司参与《狮子王》制作的职员没有任何人之前知道金巴或手冢。这番难以服众的表态一石激起千层浪，令这一争议迅速升级，很快成为太平洋两岸的热点新闻。而日本方面也反应强烈，数百名日本漫画家与动画工作者还联名上书抗议，质疑迪士尼公司剽窃手冢的原作，并要求对方做出令他们信服的答复。

不过，手冢治虫的后人以及管理手冢作品相关知识产权的手冢制作公司(手塚プロダクション)最终都没有选择将这一争议诉诸法律，于是，这场风波仅限于不同国籍的动画和媒体工作者的隔空交锋。1994年底，事件本身的热度便基本消退了。原因或许不难猜测：在著作权领域，受法律保护的是"创意的表现形式"而非创意本身，因而不少情况下很难在"剽窃"和"原创"之间划出一条明确的界线；若对簿公堂，难度极大且花费昂贵，最后还很可能陷入结果遥遥无期的胶着状态，而财力雄厚的

---

① 例如，两部作品中，主要角色均包括一只自幼和主角一起长大、将成为主角的女友和未来妻子的雌狮，一只扮演喜剧角色的禽类，一只作为长者兼智者的猿类，一只脸上有疤痕、充当头号反派的狮子和它的若干只鬣狗手下。并且，两片中均有当主角(辛巴和雷欧)面对艰巨的挑战信心不足、"抬头望明月"时，父亲的形象出现在月光中并帮助他们克服恐惧的情节(这个相似点曾让《森林大帝》的美版译制导演弗雷德·拉德惊呼"我简直不敢相信")。尤其是，在《狮子王》中出现巨大的云朵里显现出老狮王穆法萨的形象的片段时，实在无法不让人联想到《森林大帝》漫画结尾处那张好似雷欧的巨大白云的特写。

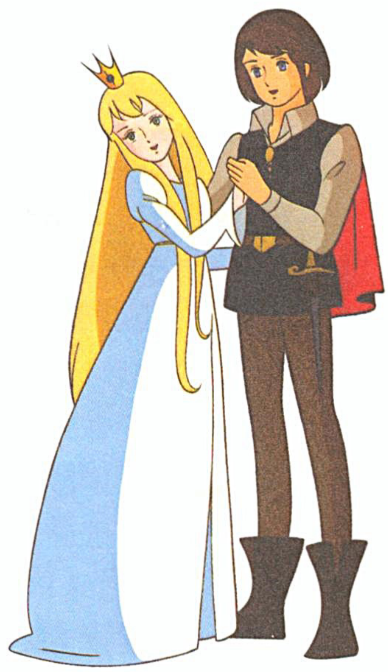
迪士尼显然要比小小的手冢制作公司更容易坚持到底。另一个私人原因在于，已经去世的手冢治虫生前是一个迪士尼动画作品的爱好者，且和华特·迪士尼有过一面之缘，按照手冢制作公司的一位负责人的看法，倘若手冢治虫仍然在世的话，或许不仅不会因为《狮子王》模仿了自己的作品而气愤，反而会感到骄傲。正因为有这样的一层背景，大家自然也不愿闹到最后撕破脸的地步。

如今，这段轶闻已成为一段陈年旧事，时不时地会被动漫爱好者或研究日本动漫文化的学者提及，那真相到底如何呢？综合各方面的信息来看，一方面，作为世界动画产业界最老牌的巨头，凭其雄厚的人力、物力和财力，迪士尼公司还远未沦落到必须靠模仿来维持发展的地步，所以大家对于《狮子王》包括故事线路在内的总体原创性，以及迪士尼一再声称本片故事受莎士比亚名作《王子复仇记》启发这一点，并无太大异议。另一方面，无论是"《狮子王》与《森林大帝》之间的这种'相似'纯属偶然"的看法，还是"从没有听说过《森林大帝》和手冢"的妄言，显然都很难站得住脚，因为包括日后《狮子王》DVD中的花絮①、制作过程中留下来的记录，以及事件发生后大小媒体的无数采访，都直接或间接地显示出《狮子王》的一些制作人员不仅知晓《森林大帝》，并且默认《森林大帝》确实对《狮子王》的创作产生了某种影响。话又说回来，也许手冢治虫在美国普通民众中并不出名，但在国际动画界恐怕无人不知，而《森林大帝》也是《狮子王》之前少有的以狮子为主角的动画作品。若迪士尼公司的制作人员说完全未听说过这部作品，那身为专业人员岂不是太孤陋寡闻？事实上，到最后大家争论的焦点恐怕已经不是《狮子王》到底有没有受到《森林大帝》实质性的影响，而是迪士尼公司是否亏欠逝去的手冢治虫一份应有的敬意。

---

① 2003年发售的白金版DVD中收录了《狮子王》最早的演示样片 *King of the Jungle*（《森林之王》），片中清楚地显示了一张以白色幼狮为主体的原画。有分析认为，至少是在一开始，《狮子王》的制作团队中出现过将辛巴以一头白狮的形象呈现在大银幕上的想法。

《天鹅湖》：上译厂织就的爱情影音童话

【原 片 名】白鳥の湖（1981）

【出品制作】〔日〕东映动画公司

【引进译制】中国电影公司引进/上海电影译制厂译制

【国内首播】1982 年 4 月 17 日 19:30（中央电视台第一套节目）

【播出概况】整部电影（75 分钟）

【内容简介】公主奥杰塔因为不愿屈从于魔王罗德巴尔而被施以魔法，变成了一只天鹅，只有在夜晚才能恢复人形。王子齐格菲尔德在一次打猎中发现了这个秘密，他对奥杰塔一见钟情，决心将公主从魔咒中解救出来。齐格菲尔德听说，只有忠贞的爱情才能令魔咒失灵，于是便勇敢地向罗德巴尔发起了挑战……

【译制人员】

译制导演：苏 秀 **翻 译：**周 平 **录 音：**金文江

剪 辑：张立群 裔国英

配 音：童自荣 刘广宁 翁振新 丁建华 程晓桦 王建新 李 梓 戴学庐 盖文元

中规中矩的动画版音乐剧

《天鹅湖》是日本东映动画公司于 1981 年推出的一部动画长片，改编自著名音乐家柴可夫斯基的同名芭蕾舞剧。本片既是为每年保留节目“东映动画节”所准备的作

品，也是为纪念东映动画成立25周年（1956—1981）而隆重推出的“献礼片”。这层特殊意义从制作人员的名单中便可看出——本片导演是曾执导过东映动画代表作《穿长靴的猫》①的矢吹公郎，人物设定则邀请了当时因少女漫画《小甜甜》而名声大噪的漫画家五十岚优美子，而两位主角（王子齐格菲尔德和公主奥杰塔）的配音分别由当红影星志垣太郎和竹下景子担任。此外，《天鹅湖》的上映时间也很有意思，首映日3月14日是所谓的“白色情人节”，考虑到影片主题和天鹅的一身白羽，如此安排未尝不是想借着这个刚刚兴起的时尚潮流来给影片增加一些炒作的噱头。②

整部影片基本保持了原芭蕾舞剧那种美丽中略带凄婉和神秘的色彩，不过，也许是不愿在“25周年大庆”中煞风景，本片的结尾选择了大团圆版本，即爱情战胜邪恶、有情人终成眷属，而非另一个同样知名的悲剧版本。全片时长75分钟，大致相当于芭蕾舞剧时间的一半，内容上自然也有所取舍，③但大多数经典剧情还是在影片中得到了很好的体现。尤其是用四只刚刚孵化、还未完全脱离蛋壳的小天鹅表演原剧中的《四小天鹅舞曲》，更是让人觉得妙不可言。

人物方面，男女主角是传统童话故事中的金童玉女形象，并不十分突出，倒是几位配角比较出彩——小松鼠汉斯和玛格丽特是本片的原创角色，活泼生动的造型和言语为全片增添了不少看点与“笑果”；魔王罗德巴尔一反通常妖魔鬼怪的可怕造型，被塑造成了一个体态肥胖、动作滑稽又爱自作多情的西式猪八戒，④他的女儿奥黛尔（即芭蕾舞剧中的黑天鹅）也被别出心裁地设计成了一个性感时尚的妖艳女郎。全片的乐曲除了几段插曲外，主体仍然沿用柴可夫斯基的原曲。为了完美地展现原剧特色，东映动画特地远赴欧洲，邀请久负盛名的维也纳交响乐团演奏经典乐章，还使用了当时在动画制作中十分少见的PCM录音技术⑤，令高质量的音乐成为全片最值得称赞之处。

但是，动人的旋律无法掩盖一个尴尬的现实。20世纪70年代初，随着电视动画的飞速发展，热门电视动画作品的“剧场化”成为日本动画电影的新兴发展方向。东映动画更是走在这一转型道路上的领头羊。⑥ 对于《白蛇传》《太阳王子荷尔斯的冒险》这类以神话、童话或名著为蓝本创作的传统型长片，无论是观众还是东映动画都在逐

① 『長靴をはいた猫』，1969年3月上映。该片是东映动画十分著名且成功的动画电影之一，片中主角——长靴猫佩罗的头像更是成为东映动画沿用至今的公司标志。

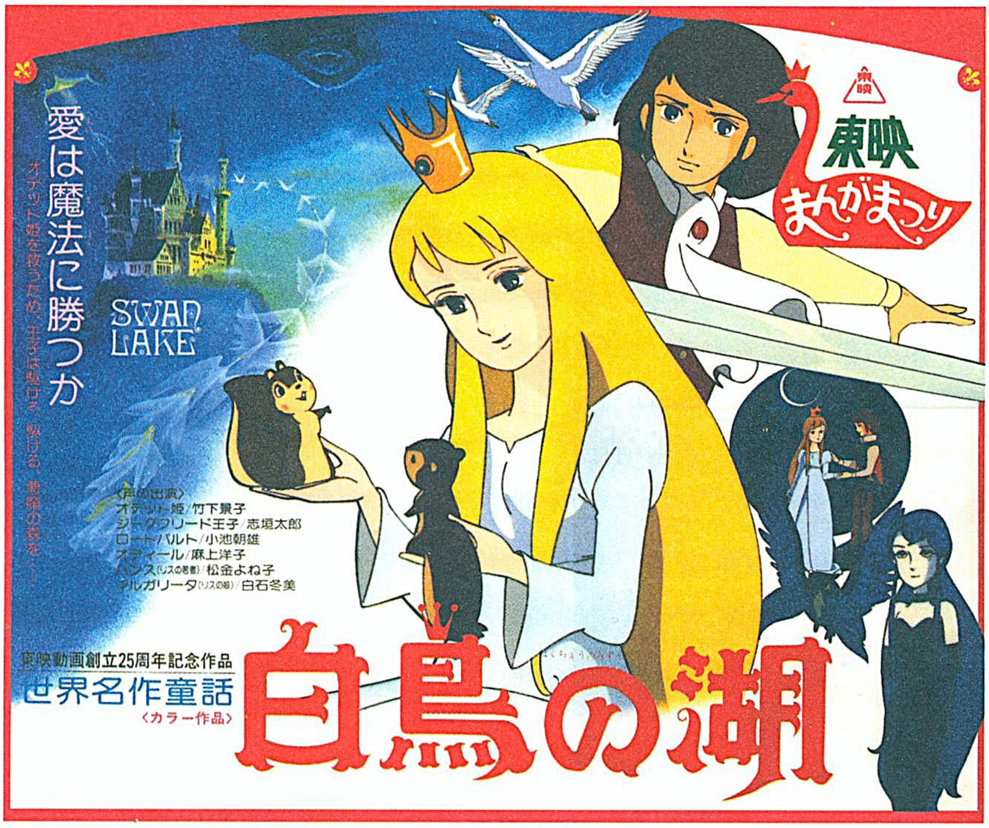
② “白色情人节”最早由日本甜点制造商“石村万盛堂”在1977年发起，并从1978年开始在整个点心和糖果行业内推广，后经一系列宣传很快为日本的年轻群体所接受，现主要流行于东亚地区。

③ 譬如除了公主奥杰塔之外，其他被施以魔法变成天鹅的少女均未出场。

④ 或许是导演矢吹公郎的缘故，罗德巴尔与12年前在《穿长靴的猫》一片中出场的魔王路西法在相貌和举止上有很多相似之处，而且都是一厢情愿地追求美丽的公主。

⑤ 即“脉冲编码调制/Pulse、Code Modulation”，通过这种技术可以获得不易失真、音质极佳的录音。

⑥ 从1973年起，东映动画相继为旗下诸多知名的电视动画片（如《聪明的一休》《小甜甜》和一些超级机器人系列之作）量身定做了一系列时长在15—45分钟的剧场用短片，并在1979年为当时广受欢迎的电视动画片《银河铁道999》推出了长达2个多小时的电影版。

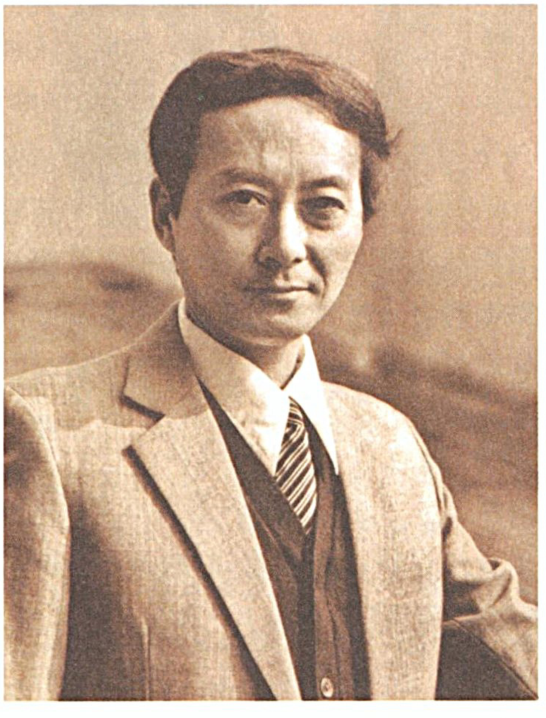
东映动画节宣传册中对《天鹅湖》的介绍

渐失去兴趣。诞生于 1981 年的《天鹅湖》尽管顶着“25 周年纪念作品”的头衔，但在宣传上所享受到的也仅仅是像影院预告、海报这类“例行公事”般的待遇，而同一时期同样由东映动画出品的《银河铁道 999》《奔向地球》《千年女王》上映前却在各类媒体上展开铺天盖地的宣传攻势。就细节而言，除了音乐以外，《天鹅湖》的故事、人设与画面和前几年大量于“东映动画节”上映的“世界名作童话”系列影片①相比，并无过人之处，整部作品基本上可以被认为是同一流水线上的“批量产品”。《天鹅湖》之后，1982 年的《阿拉丁和神灯》(『アラジンと魔法のランプ』)和 1983 年的《伊索寓言》(『まんがイソップ物語』)更是来去匆匆，未留下任何值得一提的影响，这从侧面反映了此类作品在当时日渐西山的处境。很快，“东映动画节”便被《足球小将》《阿拉蕾》《圣斗士星矢》等热门电视动画片的电影版所占据。1987 年《金鸟》(『グリム童話 金の鳥』)上映后，东映动画终止了曾是自己招牌项目的传统类型长片的制作，至今再未推出过此类作品。这段“天鹅的绝唱”居然由不朽名曲《天鹅湖》来奏响，令人不由地嗟叹命运的造化。

① 包括 1975 年的《海的女儿》(『アンデルセン童話 にんぎょ姫』)、1977 年的《野天鹅》(『白鳥の王子』)、1978 年的《拇指姑娘》(『おやゆび姫』)和 1980 年的《十二个月》(『森は生きている』)。

上译铸就配音精品

或许是因为有着"文部省推荐"的头衔,《天鹅湖》在日本公映后不久便与《起风》《远山的呼唤》等影片一起入选第三届日本电影周参展片,并于 1981 年 9 月在中国上映,翌年又在中央电视台播出。本片的译制配音由上译厂在 1981 年 8 月完成,掌舵者是曾执导过《龙子太郎》译制工作的苏秀女士,而上译厂著名配音演员童自荣先生和刘广宁女士则分别被指定为王子齐格菲尔德和公主奥杰塔配音。童自荣之前曾在《水晶鞋与玫瑰花》等外国电影的译制中担当过多个王子和贵族公子角色的配音,[①]刘广宁也曾为国产美术片《大闹天宫》中的大仙女和《孔雀公主》中的孔雀公主配音,其音质非常适合青春女性角色。

《天鹅湖》的两位主配:童自荣和刘广宁

据童自荣回忆,在配音伊始,苏秀导演就提出"动画片配音只要夸张一些,不需要动什么感情"是传统认识误区,并要求大家想方设法让画面活起来。领会这一精神后,全体演员都像往常对待译制电影那样,力求表达出自己的真情实感:翁振新饰配的魔

① 《天鹅湖》系童自荣参配的第一部动画电影。在采访中他表示,这部影片令他感到"新鲜,有吸引力,很能激起人的创作欲望"。而齐格菲尔德更是他很喜欢的一个角色,按童自荣的说法,由于本片主要面向少年儿童,因此齐格菲尔德在片中被塑造得不仅相貌英俊,而且对爱情矢志不渝、爱憎分明,这些都比真人版电影作品中的王子们更加突出和鲜明。所以,童自荣对齐格菲尔德的声音塑造不仅体现了音色的华丽,而且还透着精神上的高贵纯真。

鬼罗德巴尔恶中带憨，让人忍俊不禁；丁建华塑造的魔鬼之女奥黛尔妖冶冷艳，与罗德巴尔相映成趣；李梓演绎的王后威严端庄……然而最能拨动观众心弦的，莫过于“王子与公主的美丽爱情故事”——童自荣噙着泪水，以饱满的感情一次性完成了“王子与罗德巴尔对决”这一全片最高潮情节的配音，刘广宁的低婉倾诉也将奥杰塔“外表柔弱但内心坚强，对爱情矢志不渝”的特性展现得淋漓尽致。[①] 即使观众闭上眼睛聆听这部译制作品，也能在脑海中展开“王子与公主真情告白”的唯美画卷。

和两年前古色古香的《龙子太郎》相比，《天鹅湖》带给中国观众的无疑是一个唯美的童话世界。尽管受年龄所限，当年的小观众对于爱情尚是懵懵懂懂，但对那两只露着大大的门牙、竖着蓬松的大尾巴的小松鼠——汉斯和玛格丽特（见左图）却是格外地喜爱。这对活泼机灵的松鼠情侣分别由王建新和程晓桦配音。其中，为玛格丽特配音的程晓桦还特意使用了咬舌吐字的方法来丰富角色的个性。苏秀对这两个角色的声音特色定位是“孩子在模仿大人，必须突出他们的稚气才有趣”，需要“在不妨碍听清台词的基础上更夸张一些，使两个小松鼠完全区别于人的形象，显得更可爱”，但当时两名配音演员都已成年，单凭技巧还不足以达到要求的效果。于是，苏秀和录音师首次尝试了变速录音。在测试了多次后，终于找到了合适的录音速度来表现松鼠们那种奶声奶气的语调。这种办法能使演员的声音变得像幼儿一样，还没有变速处理的痕迹。[②] 后来，苏秀在其自传《我的配音生涯》一书中感慨道：“二十年之后，还会有观众那么深情地称赞‘那两只小松鼠简直可爱得没法形容’。我想，为了观众这样一句话，我们做什么都是值得的！”

也许，连日方也未曾料到，在本国波澜不惊的《天鹅湖》，同年来到中国后竟能引起如此巨大的反响，这种影响甚至直到今天仍在延续。的确，正是上海电影译制片厂多位艺术家出色的、富有创造性的精彩演绎，赋予了《天鹅湖》超越原作的全新生命与瑰丽色彩。“从小我们看童话，看王子和公主的故事，但是我们不知道王子和公主长什么

① 刘广宁在接受笔者采访时回忆，因过去曾多次观看过芭蕾舞剧版《天鹅湖》，她对本片故事比较熟悉，在为奥杰塔配音的过程中，她也加入了自己对芭蕾舞剧的理解。

② 两年后，上译厂在日本电影《我两岁》的配音中再次使用了这种方法，令丁建华成功演绎了2岁小男孩太郎。

现存唯一一张苏秀导演在录音棚中的照片，摄于《天鹅湖》译制前后

样，后来看了小人书，知道他们长什么样了，可还是不知道他们的声音是什么样的。直到看了童自荣和刘广宁配音的动画片《天鹅湖》才知道，王子和公主的声音原来是这样的。”这段记录在苏秀导演所著的《我的配音生涯》中的文字应该代表了大多数喜欢上译版《天鹅湖》的中国观众的心声。30 多年后的今天，仍有当年的观众在问候刘广宁时称其为“奥杰塔公主殿下”，而童自荣“配音王子”的雅号也在媒体与老影迷之间传递着。[①] 至于全片的点睛之笔——玛格丽特看到王子和奥杰塔幸福相拥时，柔情地问汉斯：“你能像王子爱奥杰塔那样爱我吗？”憨厚的汉斯使劲地点了点头——这经典的一幕连同精彩的配音，都永远印在了一代中国观众的心灵深处。

致敬鸣谢

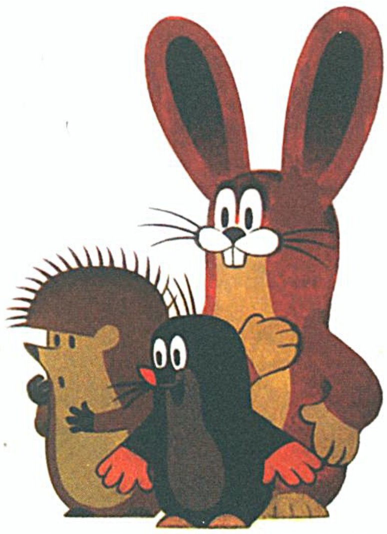
2012 年 5 月 22 日，《天鹅湖》的译制导演苏秀女士就该片配音事宜给予书面答复，并同意本文使用其自传《我的配音生涯》中涉及《天鹅湖》的部分内容。2012 年 8 月 16 日和 8 月 22 日，笔者先后采访了为本片男女主角配音的童自荣先生和刘广宁女士，两位当事人分别向笔者讲述了当年参与《天鹅湖》配音的难忘往事。以上采访事宜得到中国配音网站站长穆阑女士的大力协助，文中使用的部分历史照片亦由穆阑女士提供。《天鹅湖》部分配音演员名单由中国配音网资深爱好者李多多女士提供。

白鳥の湖

---

① 童自荣在接受笔者采访时表示，由于已有相应的经验，为齐格菲尔德配音还是比较得心应手的。至于观众给予他“配音王子”这一雅号，或许未必是始自《天鹅湖》，但与这部片子的成功密不可分。

《鼹鼠的故事》：
来自捷克斯洛伐克的恬静感动与纯真问候

【原 片 名】Krtek(1957—2002)

【出品制作】〔捷〕巴拉奇·德里库工作室/〔捷〕布拉格短篇电影制片公司

【引进译制】中央电视台录制

【国内首播】1982年5月20日19:30(中央电视台第一套节目)

【播出概况】约23部(原系列迄今共63部)[①]

【内容简介】本片讲述了小鼹鼠与小老鼠、长耳兔、小刺猬、小青蛙等小伙伴们的成长、见闻，内容无所不包：既有鼹鼠和小伙伴们在森林里的自然生活，也有鼹鼠误打误撞来到城市的冒险经历；既有鼹鼠利用天然工具改善自己的生活环境、丰富娱乐生活的趣闻轶事，也有鼹鼠接触、认知、使用人类工具器物的体验。整部作品充满了浓郁的人文精神与哲学思考。

一跤摔出来的灵感：填补迪士尼的“历史空白”

历史悠久、风景秀丽的中欧国家捷克虽然国土面积不大，但在国际动画界却有着举足轻重的地位，这在很大程度上归功于坐落在首都布拉格近郊一隅的一栋不起眼的三层小楼——成立于1945年的“巴拉奇·德里库”工作室(Studio Bratřiv Triku)，这

① 一说为51部，不同之处主要在于是否将1998年出品的12部超短片(每部不足1分钟)统计进去。

巴拉奇·德里库工作室著名的"T恤衫三兄弟"标志

是捷克规模最大、历史最悠久的动画制作机构。[1] 到2005年为止,该工作室已出品了超过1 600部动画作品,其中既有数分钟的短片也有宽银幕长片,深得欧洲少年儿童的喜爱,在国际上更是获奖无数。当然,倘若真要从这上千部题材和风格各异的动画片中评选出一部最具国际影响力、最能代表捷克动画的作品的话,那么,《鼹鼠的故事》便是唯一的答案。

作为一个不朽的艺术形象,"鼹鼠"的诞生充满着传奇色彩,但同时也体现了作者最朴素的创作构思。1956年的一天,供职于巴拉奇·德里库工作室的兹德涅克·米勒(Zdeněk Miler,1921—2011)[2]接到了上级下达的制作一部教育用动画短片的任务,但是在看过大致的要求后(该短片本来打算向小学生展示制衣流程),米勒对作品中没有任何核心角色这一点并不认同。由于长期以来深受迪士尼动画的影响,他打算为这部短片加一个角色,而且最好是一只动物。用什么动物呢?这个问题一时难住了他。但没过多久,当米勒在散步中被一个由鼹鼠打洞扒出的泥土堆成的土丘绊倒时,他的脑海中突然闪现出灵感的火花。多年后,米勒在回忆往事时仍倍感骄傲:"迪士尼在他的作品里几乎用过了所有的动物,但仅有一个例外,被我选中了……于是,我告诉自己,一只小鼹鼠,就是它了。"

米勒的画笔勾勒出来的这只鼹鼠有着大大的眼睛和粉色的小手,这让在现实中难登大雅之堂的地穴小动物一下子在人们的眼中变得可爱起来,而影片的内容也因此变成了鼹鼠在森林动物们的帮助下学习做一条裤子的故事,既符合上级的要求又实现了米勒的艺术追求,这便是"鼹鼠"系列第一作《鼹鼠做裤子》。尽管此后的几年里米勒暂时将鼹鼠放在了一边,但这个爱打洞、对一切都充满好奇的小家伙从此成为他艺术生涯中最重要的一部分。

---

① 其名称可直译为"在恶作剧(电影)中的兄弟",来源于该工作室的标志——"T恤衫三兄弟",其中"恶作剧电影"(捷克语:Triku Filmu)是当时捷克斯洛伐克对动画片的称呼。从1957年起,巴拉奇·德里库工作室归属于布拉格短篇电影制片厂(Krátký Film Praha),因此,《鼹鼠的故事》的出品方信息一直写的是后者。

② 这位才华横溢的"鼹鼠之父"1921年出生在捷克斯洛伐克小城克拉德诺,年轻时就读于布拉格工艺大学,1942年开始学习动画制作,并在数年后加入巴拉奇·德里库工作室(该工作室的"T恤衫三兄弟"标志便由其设计)。米勒一生共制作和执导了约70部动画作品,除了享誉世界的《鼹鼠的故事》系列外,其他知名作品还包括1948年的动画电影《偷走太阳的百万富翁》(*O milionari ktery ukradl slunce*,是米勒的"处女作"),以及1977—1979年的《蟋蟀的故事》系列(*Cvrček*)。2011年11月30日,米勒在捷克布拉格逝世,享年90岁。

兹德涅克·米勒和他的“小鼹鼠”

静谧喧闹总相宜　回眸40载传奇之旅

1963年，第二作《鼹鼠和汽车》诞生。从这部新作开始，米勒做出了一项重大改动——取消了之前在《鼹鼠做裤子》中使用的旁白解说和成文的配音，而改由他的两个女儿配一些极为简单的拟声词（诸如笑声、叫声、哭声）和似乎是唯一一句成形的台词“Haló”（即捷克语“你好”）。这样一来，《鼹鼠的故事》便犹如几十年前的无声电影那般，几乎完全靠片中角色的动作和表情，以及背景音乐将剧情和其中蕴含的哲理展现给观众，[①]而鼹鼠的形象也变得愈发憨态可掬。在无邪的嬉笑和种种滑稽的动作中，这个小家伙所展现出的善良活泼与童真烂漫轻抚着每一位观众的心。

从1968年起，《鼹鼠的故事》的创作步入第一个高峰。截至1976年，在这9年的时间里，共有22部作品问世，其中1975年一年就有7部上映。这些作品的情节基本上都是按照两个模式在演绎：小鼹鼠与他的动物伙伴们在森林中的趣味生活，或是小鼹鼠与人类社会的交往和交流——前者无外乎是小鼹鼠碰上了某件奇事或小危机，而后凭着自己的力量或在其他小动物的帮助下解决问题；后者通常是他偶然间同人类的某样发明打了交道（汽车、电视机、电话、收音机、火柴盒、棒棒糖、泡泡糖……），这种

① 之所以这样做，按米勒日后的解释，是为了让世界各国不同年龄段的观众都能轻松地看懂、理解这部作品。

“发现之旅”有时是愉悦的，有时是烦恼的，最后，要么这些“林外之物”融入了鼹鼠的生活，要么一番折腾后小鼹鼠不得不放弃这一“现代化”物品，回归原来的生活。总体而言，此时《鼹鼠的故事》风格清新温情，灵秀水墨般的幽雅画面搭配着调皮轻柔的音乐，让人很容易感受到生机和欢乐，即便是反映工业文明同大自然之间不协调的故事(例如《鼹鼠和收音机》这集)，也表现得轻松诙谐。

成为“默片”反而令“鼹鼠”和他的小伙伴们的有趣经历完全突破了语言和文化的界限

1977—1981 年是“鼹鼠”的一段“沉睡期”，米勒在这段时间里一直忙于创作其他作品，直到 1982 年，《鼹鼠的故事》系列才又添新作，但是风格、形式却发生了较大变化。相比过去那些 5—10 分钟的作品，1982—1994 年问世的 6 部作品每部都有近半小时的时长。可能是由于当时大规模城市化和技术革命带来的负面问题已在发达国家日渐显现，“鼹鼠”的这些新篇章一反原先和谐的气氛，开始大篇幅地描写以鼹鼠为代表的自然界同人类社会和工业文明之间根本性的、不可调和的冲突：《鼹鼠在城市》将矛头直指过度城市化给自然界带来的灾难；《鼹鼠的梦》则对能源危机和当下高耗能的生活方式发出了最直截了当的警告；《鼹鼠是电影明星》间接表现了人类文化与大自然的格格不入……在这些作品中，人类社会的基本特征是空气污浊、节奏快、千篇一律，而人类的发明会破坏自然界原本的安宁和洁净，吞噬森林动物们原本丰富多彩的生活。如此近乎颠覆性的叙事让已习惯于“鼹鼠”之前轻松愉快气氛的观众一时之间不太适应，但随着时间的推移，越来越多的残酷现实时时告诉我们，作者曾经的这些艺术告白绝非杞人忧天。如今，或许当我们时不时地被迫咽下自酿的苦酒、“品味”着盲目现代化带来的种种灾难和不便时，才能体会到米勒当年在描绘这些篇章时内心世界里某些痛苦的挣扎和思索。就像他生前曾经坦言的那样：“我用了很长时间才意识到，每当我画鼹鼠的时候，那实际是在画我自己。”

捷克斯洛伐克在 20 世纪 80 年代末和 90 年代初经历了一系列巨变，然而这些并没有成为米勒和整个工作室创作的阻碍。直到 21 世纪初，《鼹鼠的故事》仍不断有新作问世。1995—2002 年制作的这 32 部作品(包括 1998 年出品的 12 部超短片)在形式上回到了短片模式，片中的鼹鼠暂时告别了批判的载体这一身份，重新回归原先那

其乐融融的森林。电话、电吹风、汽车等物品也一如既往地出现在他的生活中，这是米勒的回心转意？抑或是他已身心皆疲，不想再思索过于沉重的话题？2002 年，由于米勒年事已高，在完成《鼹鼠和青蛙》的制作后，制片方宣布《鼹鼠的故事》正式谢幕。"人类该以怎样的态度面对大自然""工业文明与自然万物是否能最终实现共荣，还是人类必须彻底地回归鸟语花香的原生态生活才能避免自我毁灭的命运"……银幕上的这只小动物把问题的答案埋藏在他的某个秘密地洞中，只给观众留下了无尽的遐想和因人而异的解读。四十年弹指一挥间，喧嚣和沉闷过后，留下的仍是那串嘻嘻哈哈的童声和从中透出的纯真与可爱。

2011 年 11 月 30 日，90 岁高龄的兹德涅克·米勒在布拉格附近的疗养院中静静地离开了人世。

就在 7 个月前，2011 年 4 月，美国宇航员安德鲁·菲斯特尔乘坐"奋进号"航天飞机抵达国际空间站并执行了为期 16 天的在轨任务。在这次飞行中，菲斯特尔特别携带了一个"小鼹鼠"毛绒玩具，让这个小家伙享受了在银幕中从未有过的奇妙历险……[①]

这，也许是对米勒的艺术生涯和鼹鼠的银幕岁月最好的告慰吧。

1982—2012：热播中国荧屏三十年

《鼹鼠的故事》是改革开放后国内电视台引进的第一部捷克斯洛伐克动画片。[②] 1982 年 5 月 20 日，央视一套在 19:50 首播《鼹鼠和泡泡糖》，拉开了鼹鼠中国之旅的序幕。据当时负责本片编排播出工作的央视社教部少儿组编导、译制导演李金熔先生回忆，当年《鼹鼠的故事》是由捷克斯洛伐克驻华大使馆免费提供给央视播出的，最初只提供了四部，之后陆续有影带送来。到 1984 年，共计播出约 23 部，基本涵盖了 1963—1976 年原作中的精华部分。当时，考虑到本片的特殊性——小鼹鼠和他的森林小伙伴的全部"言语"只有"Halō""Hi"以及"咯咯"的纯真笑声，剩下的故事则全靠小动物们的肢体语言来演绎，央视一度担心孩子们看不懂，因此少儿组便请人为小鼹鼠配音，加些简单的语气词和话语，配了两三部后，感觉这样做反倒有些画蛇添足了，此后便不再配音。如是播出后，反响果然不错，上到 80 岁的老人，下到 3—4 岁的学龄

---

① 除了菲斯特尔的妻子是捷克人这一因素外，"鼹鼠宇宙之旅"还得到了捷克官方和美国驻捷使馆文化中心的大力协助，并非仅是宇航员的个人举动。其主要目的是帮助捷克的下一代培养对航天、科学技术的兴趣。尽管已在疗养院静养，但得知此事的米勒也给予了积极支持，并表示"自己从未为鼹鼠设想过如此的经历""是一份巨大的殊荣"。除授权玩具厂家为航天员专门制作了这只体积和重量都要小一号的便携式鼹鼠玩具之外，他还为小鼹鼠的此次飞天任务设计了一个特别的徽章。菲斯特尔在 2011 年 7 月访问捷克时，还特地将这个"从地到天、从天到地"的鼹鼠玩具赠送给了米勒。

② 早在 20 世纪 50 年代，捷克斯洛伐克动画片和木偶片便已多次在国内上映。1979 年 5 月 27 日，央视一套还曾播出在 1956 年引进的捷克斯洛伐克木偶片《好兵帅克》。

前儿童，都能很快“入戏”，看得津津有味。由此，全片除了每集片头需标注“捷克斯洛伐克系列动画片　鼹鼠和×××”之外，不用再做任何翻译和配音工作，故央视在片尾处还特别注明“中央电视台 录制”而非“译制”，可谓相当严谨。

由于《鼹鼠的故事》系列时长不固定（大多数作品从 6 分钟到 15 分钟不等），因此很难安排在一个固定的档期中，这让“小鼹鼠”无时不在、无处不在。平时、寒假、暑假，上午、下午、晚上，央视一套、央视二套……犹如现实中四处打洞的同类那般，动画世界里的这只小鼹鼠和他的伙伴们可能在任何一个频道的任一时段里钻出来，充当填补空白时段或者用于节目过渡的“调剂品”，这种“见缝插针”的播放在早年央视节目匮乏的时期尤甚。混乱的、不固定于统一时段的播出让观众感到很不过瘾，很多人可能因此错过一些精彩的剧集。但另一方面，这种随意性强的播出也延长了《鼹鼠的故事》在中国的播映期。《鼹鼠的故事》时而播出一部，时而几部联播，反反复复，每年都有播出，直到 20 世纪 90 年代以后才慢慢淡出了人们的视线。

纯真的画风与独特的叙事方式使《鼹鼠的故事》注定在中国不会以大红大紫、被聚光灯笼罩的方式出名，但它所传达的“大自然的恬静与美丽”，连同片中那些天马行空的幻想——将乐器演奏的音符收集起来，像和面一样擀成一张可以播放的唱片；将地上的一颗宝石放到空中取代划落的流星等——却触动着每一位观众的心弦，这令小鼹鼠在中国的影响逐渐全民化。今天，如果询问那些当年看过本片、如今已经越过 30 岁门槛的“大龄儿童”，他们当中的很多人会告诉你，正是这部动画作品让他们自小就认识了“鼹鼠”这种小动物、会念会写“鼹”这个生僻的汉字，乃至知道地球上曾有过一个叫捷克斯洛伐克的国家……

进入新世纪，“鼹鼠热”在中国再度升温。2002 年夏，央视电影频道《世界电影之旅》摄制组远赴“鼹鼠诞生之地”布拉格，首次以电视专题片的形式对《鼹鼠的故事》的幕后制作情况予以专门报道。2003 年，接力出版社开始陆续出版《鼹鼠的故事》中文彩色画书系列，这也是中国首次获得授权，推出正版的《鼹鼠的故事》丛书。在 2010 年的上海世博会上，鼹鼠又成为捷克展馆的“主人”，很多家长都带着自己的孩子在播放《鼹鼠的故事》的电视墙前驻足观看，或在布偶玩具和展板前合影留念。小鼹鼠的风采与人气不减当年，而当年那些看着小鼹鼠长大的孩子们，如今又把这部不朽名作介绍给自己的下一代。

2012 年 7 月 13 日，“《鼹鼠的故事》央视重播”正式拉开帷幕——由捷克驻华大使馆和中国文化部联合举办的“未来属于孩子——捷克经典动画片《鼹鼠的故事》中国首播仪式”在北京举行，当时正在中国访问的捷克总统夫人丽薇雅·克劳斯娃及一批政府高官和米勒的孙女罗琳娜·米勒洛娃应邀出席。会上，克劳斯娃正式宣布将全套《鼹鼠的故事》免费赠送给中央电视台播出一年。历史总是充满巧合：30 年前，捷克斯

洛伐克大使馆将本片作为礼物送给中国小朋友；30 年后，在捷克驻华大使馆的主持下，《鼹鼠的故事》又一次成为联结中捷两国人民情感的文化使者。这一刻，历史与现实交织在一起，见证着一部伟大之作与中国超过 30 年的深厚情谊。

致敬鸣谢

2012 年 7 月，笔者就《鼹鼠的故事》的播出事宜书面采访了当年负责本片编排播出的原央视社教部少儿组节目编导、译制导演李金熔先生。本文在撰写过程中得到原接力出版社婴幼读物事业部总监曹敏女士的大力协助，部分配图及书前彩照亦由接力出版社授权提供。

Krtek

《尼尔斯骑鹅旅行记》:历时52周的心灵救赎之旅

【原 片 名】ニルスのふしぎな旅(1980)

【出品制作】〔日〕学习研究社/〔日〕皮埃罗工作室

【引进译制】中央电视台译制

【国内首播】1983年1月2日18:30(中央电视台第一套节目)

【播出概况】52集(全片完整引进)

【内容简介】尼尔斯是一个调皮捣蛋还经常虐待小动物的男孩。一天,他因为捉弄了一位有法力的小精灵,被变成了一个能听懂动物语言的袖珍小人,由此他开始慢慢认识到自己以前所犯的种种错误。于是,在公牛的指点下,尼尔斯骑着家鹅茅祯,随大雁漂泊,踏上了寻找小精灵以求得宽恕的漫长旅程。他们沿着瑞典狭长的国土飞行,一路上经历了无数波折,也收获了丰富的知识和深厚的友谊。在奇特的旅行中,尼尔斯不断成长,学会了同情和关爱,懂得了什么是善,收获了珍贵的友情……

【译制人员】

译制导演:李真惠 **翻 译:**郭雅坤 金慕箴 **录 音:**王淑斋

剪 辑:朱亚娜 **监 制:**王峻岭

配 音:李真惠 冯明义 刘之玲 许忠全 侯景慧 周启勋 封锡钧 章薇娜 江庚辰

不朽名作动画化：新人新作新气象

如同《小王子》之于法国、《汤姆·索亚历险记》之于美国，在世界儿童文学长长的书廊中，恐怕再没有哪一部作品能像《尼尔斯骑鹅旅行记》（以下简称《尼尔斯》）那般，成为瑞典这个被冰雪和森林覆盖的北欧国度里，全体国民无人不知、无人不读的名著。瑞典女文学家塞尔玛·拉格洛芙（1858—1940）于 1902—1906 年撰写的这部长篇童话小说，本来是其应瑞典教育界人士之约所著的一本学校用地理读物，最后却成了一部集文艺性、历史性、科学性于一体，将瑞典的历史和文化、北欧美丽的自然风物与人文关怀巧妙地熔于一炉的旷世经典，也是迄今为止唯一一部获得诺贝尔文学奖的儿童文学作品。为了写好这本书，儿时曾因腿疾瘫痪过的拉格洛芙不顾旧伤的困扰，用数年时间坚持走遍瑞典全国，考察采风，搜集了大量的地理、动植物资料以及各地的民俗民风情况，这些第一手的鲜活素材最终都化为了《尼尔斯》中的精彩篇章。

随着电影电视开始主宰大众的休闲娱乐生活，让尼尔斯那奇妙的骑鹅之旅从古色古香的书纸中"飞出"成了可能的事情。然而，在相当长的时间内，该作仅有两次影视改编，分别是 1956 年由苏联联盟动画电影制片厂①制作的动画电影②和 1962 年由瑞典一家电影公司出品的 95 分钟真人电影版——前者虽然从制作水准和艺术水平上说堪称精品，但是仅 45 分钟的片长显然无法将小说的精华全部展现出来；后者是小成本制作，同样对原作进行了相当程度的简化，而且简陋的拍摄技术也大大削弱了观赏效果。最终，两片的影响力仅停留在非常有限的范围内。

1978 年，这部极富教育价值的文学珍品又进入了日本学习研究社（以下简称学研社）③的工作人员神保松江（神保まつえ）的视线。此刻正值日本电视动画的爆发期，欣欣向荣的市场令原本只经营教辅出版物的学研社也动了心，他们计划出品一部"能在 NHK 电视台播出一年、故事有连续性和完整性"的动画作品。考虑到自己公司和 NHK 的性质，神保选择了以世界名著为改编素材，进而根据"拥有能让人感到亲近的角色、故事有连续性且易理解、可以引起观众的共鸣"等标准，在一番搜寻之后选中了《尼尔斯》，后在学研社高层的讨论会上获得批准。据神保日后回忆，该小说当年在日本知名度不高，市面上仅有节选译本，他是托自己的大学老师翻译了小说的德语版，才了解到故事的全貌。而促使神保力荐《尼尔斯》的主要因素，是北欧这个故事舞台十分有魅力，且故事中对"白夜之国""极光之国"以及各种美丽的大自然景象的描写勾起了

① 关于该机构的详细介绍，请参阅本书第三编的《等着瞧》一文。

② 本片曾于 1957 年末作为苏联电影周的参展影片在中国内地进行过放映，当时的中文片名为《骑鹅旅行记》，由长春电影制片厂译制。

③ 全名"株式会社学习研究社"，成立于 1946 年，是日本主要的教育类刊物、书籍、音像制品的出版商，同时也涉足动画制作领域，2009 年更名为"株式会社学研控股"。

他的制作欲望。

作为一家出版机构，学研社本身并没有任何动画制作的人力和物力资源，于是联合专业的动画公司也就成了其必然的选择。兴许是考虑到日后会开拓欧洲等地的海外市场，学研社希望动画版的《尼尔斯》能够尽量国际化，为此拉来了已与日本方面打过多次交道的德国贝塔影视公司（Beta Film GmbH）[①]，由德方根据欧美电视节目的规则和受众口味，在企划和制作过程中给日方以指导。然而，在具体制作上，出于某些至今尚不明了的原因，学研社找来的合作伙伴并不是东映动画这样的业内大牌，也不是在改编世界文学名著领域已颇有建树的日本 ANIMATION 公司[②]，而是一批原本效力于龙之子公司[③]的专业演出家[④]。这批以布川郁司[⑤]为代表的动画人此前已在动画界打拼了 10 多年，在 20 世纪 70 年代末陆续从龙之子退出后组成了一个俱乐部性质的松散团体。因此，动画版《尼尔斯》对于已经彷徨了一年多的他们而言，正可谓一场及时雨。于是，在火速地招兵买马之后，1979 年 5 月，一个即将大放光彩的动画公司——皮埃罗工作室（スタジオぴえろ，2004 年后更名为“株式会社ぴえろ”）宣告成立。

因《尼尔斯》而诞生的皮埃罗工作室尽管还名不见经传，但旗下却汇聚了一批大有来头的资深动画工作者，其中最著名的莫过于最终担任该片总导演的鸟海永行[⑥]。当年，鸟海永行已因为执导了一批脍炙人口的科幻和动作类动画片而在业界声名显赫，此次转行执导名著类动画片，对其本身而言，既是对自己职业生涯的突破，又圆了个人多年的梦想。[⑦] 当然，公司的成员中也少不了业界新秀，其中便包括日后成了著名动画制作人的押井守。在《尼尔斯》中，押井守不仅担任了全作约 1/3 剧集的演出工作，

---

① 1959 年由德国媒体人 Leo Kirch 创立。20 世纪 70 年代，贝塔公司及其关联方金牛座影视公司（Taurus Film GmbH）与日本动画机构合作过多部在德国乃至西欧反响不错的动画片，其中包括 1985 年在中国内地播出的《玛亚历险记》（详见本书第二编）。

② 该公司的详情请见本书第二编的《三千里寻母记》一文。

③ 该公司的详情请见《童话往事：中国译制动画片（1988－1992）》第二编的《天空战记》一文的附录。

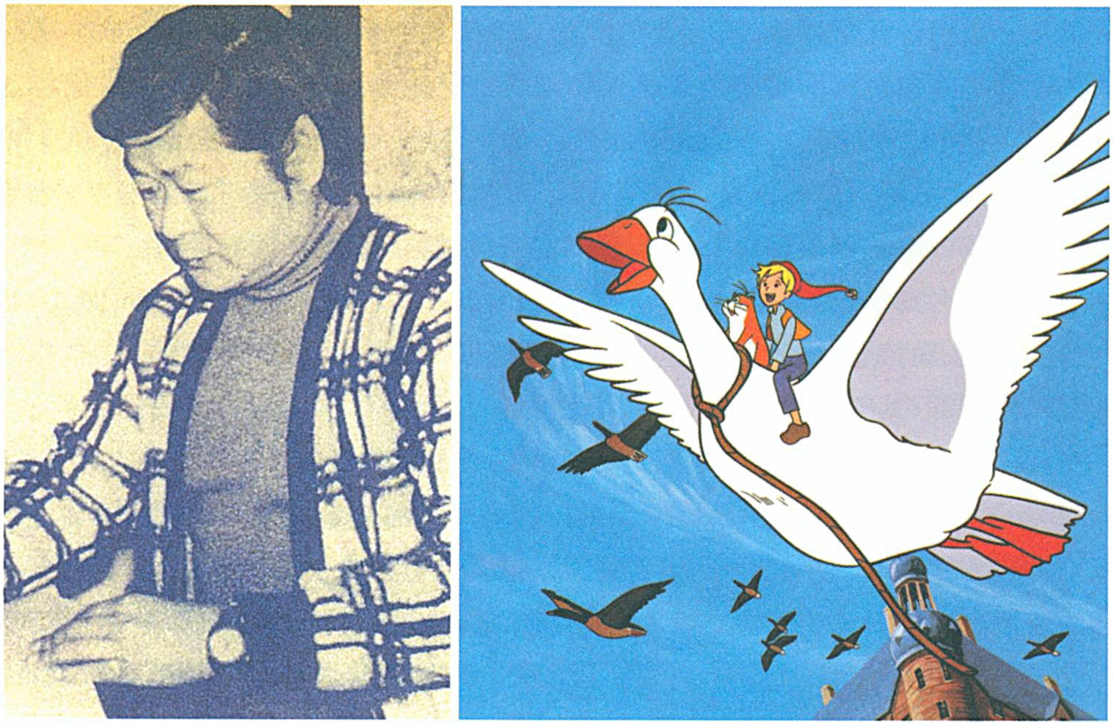
④ “演出”是日本动画制作中的核心职务，担任此职的人员主要负责指导每一集的具体制作，并协助导演处理制作过程中的各种细节问题，某种程度上相当于电影和电视剧制作中的副导演。

⑤ 布川郁司，生于 1947 年，1971 年进入龙之子工作，在《时间飞船》《新造人间卡辛》等龙之子代表作中负责演出工作。1977 年从龙之子离职，之后与友人一同创立了皮埃罗工作室，并承接学研社的《尼尔斯》一片。现仍旧担任该公司社长一职。

⑥ 鸟海永行，生于 1941 年，毕业于日本中央大学法学院政治系，却在 1966 年跨界加入了龙之子，之后便以讲究写实性和逻辑性的风格，导演了日本科幻动画史上的杰作《科学忍者队》（『科学忍者隊ガッチャマン』，1972），使原先“动画片仅能用来哄小孩子”的社会观念开始发生改变。1978 年 12 月离开龙之子后，在朋友的力邀之下加入了皮埃罗工作室，继续动画导演的生涯，其间还于 1983 年和门生押井守一起执导了日本动画史上第一部专门以录像带形式发行的动画作品《达洛斯》（『ダロス』），并开辟了“OVA”（Original Video Animation 的缩写）这个全新的动画创作领域。2009 年 1 月 23 日，鸟海永行因心力衰竭去世，享年 67 岁。

⑦ 据鸟海日后回忆，由于长期执导像《科学忍者队》这样的科幻和动作类动画片，他担心自己的创作风格就此定型，因而十分希望尝试一些不同的路线。但这个愿望因与公司发展规划相违而得不到实现，这后来成了他最终离开龙之子的主因。另外，1974 年播出的名著动画《阿尔卑斯山的少女海蒂》也给了鸟海极大的震撼，令他不断地找寻参与类似作品的机会，所以对加入《尼尔斯》制作的邀请他没有丝毫犹豫就答应了。

还负责绘制分镜表，对于“半路出家”的他而言相当于第一次系统地学习如何执导一部动画片。[1]

《尼尔斯骑鹅旅行记》是长期与科幻动画片打交道的鸟海永行（左）执导的第一部“非科幻”动画作品

但是，由于播出方为日本最权威的广播电视单位 NHK，此外还要满足在西方国家播出的需求，动画版《尼尔斯》对画面的精湛程度、剧情所体现的人文思想和教育意义都有着比一般商业动画片更高的要求。正如制片人神保松江所说，该片既要成为“一个在瑞典的美丽景色中上演的宏大冒险故事”，同时还要不带任何说教意味地展现尼尔斯内心的变化历程——“任性淘气的性格消失了，对同伴的关心逐渐体现出来，还有感激、勇气、克己心、责任感、关爱等对人而言十分重要的品质”。这对于此前一直同科幻和喜剧类动画片打交道，从未和名著改编类作品有过交集的皮埃罗工作室的一干人等来说，显然是一个全新的挑战，各种困难和不顺从一开始就向他们迎面扑来。

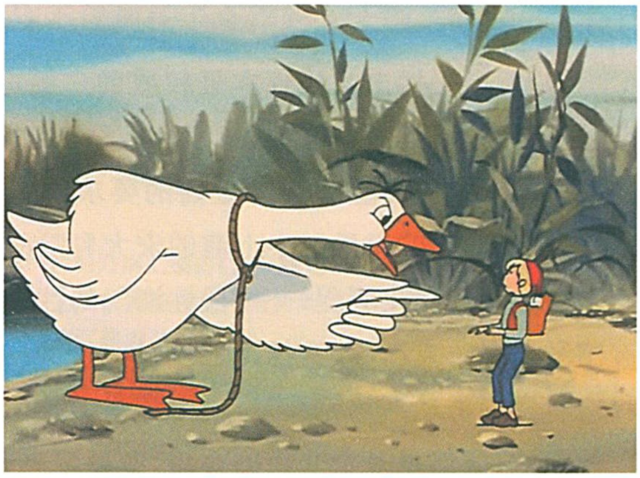
虽然《尼尔斯》的人物设计并非难事——主要角色的形象先是由贝塔公司委托美

① 大学时攻读美术教育的押井守在 1977 年加入龙之子，在龙之子期间，虽然他对鸟海永行的演出技巧十分景仰，但是一直无缘获得对方的直接指导。1980 年，押井也转投皮埃罗旗下，至此才算是真正成为鸟海的弟子。对于《尼尔斯》，押井守 20 多年后仍不忘其意义，曾在日本媒体的采访中直言该片是令他“自信增加的一部作品”，是“非常宝贵的经验”。

国动画人玛蒂·墨菲(Marty Murphy)[1]完成草图,后经皮埃罗工作室的冈田敏靖综合各方意见修改、细化得来。但接着,作为故事舞台的瑞典着实给日方出了一个大难题。当年,瑞典对多数日本人而言,无非是一个只从地理课本上了解过的遥远国度,仅仅是第一集最初的几组场景,就有着诸多让人挠头的地方:尼尔斯居住的养着家畜的农家小屋到底啥样?房门是朝里开还是朝外开?尼尔斯穿的木鞋什么样?餐具是木头的还是陶瓷的?尼尔斯一家以何种粮食作为主食……为了如实地还原小说中的有关文字,制作人员可谓费尽心血,不仅翻阅了所能找到的一切有关北欧的资料,还专门向瑞典大使馆了解该国服饰和毛毯的编织方法,但这仍远远不够。最后,美术导演中村光毅带了一名助手,不远万里前往瑞典,实地取材,一路风餐露宿,详细记录了所看到的自然景观、动植物、建筑物,对包括篱笆的样式、奶牛的特征等在内的各种细节都作了深入的了解,其细致程度让人赞叹不已。

在具体的作画过程中,为了满足合同要求的画面流畅程度(每集正片时长约 25 分钟,其动画画稿至少要达到 8 000 张,而同一时期日本电视动画的平均标准是 5 000 张上下),皮埃罗工作室的十几位动画师也真算得上是豁出命去了,以每天 300—400 张画稿的速度夜以继日地工作着。特别是在第二集,为了能较好地表现小尼尔斯随着家鹅一起飞上天空等场面,公司老总布川郁司亲自督阵,整集使用了不下万张的画稿,以至于完成后负责管理预算的工作人员半开玩笑地对布川说"这样画下去,公司恐怕会破产的"。

在解决设定、作画、场景描绘等问题的同时,《尼尔斯》的"国际元素"也成了制作人员必须跨过的一道坎。在同外方的合作中,不仅有不同语言和工作方法带来的隔阂,还有着因文化和习俗差异所导致的动画理念冲突。例如,据布川郁司和鸟海永行回忆,日本动画人习惯将动物拟人化,而德国方面则追求尽可能地真实化。当日方将鹅和雁的翼尖画得形如人的手指时,看到画稿的德方人员愤怒地质问"鸟儿捏紧了翅膀难道是要猜

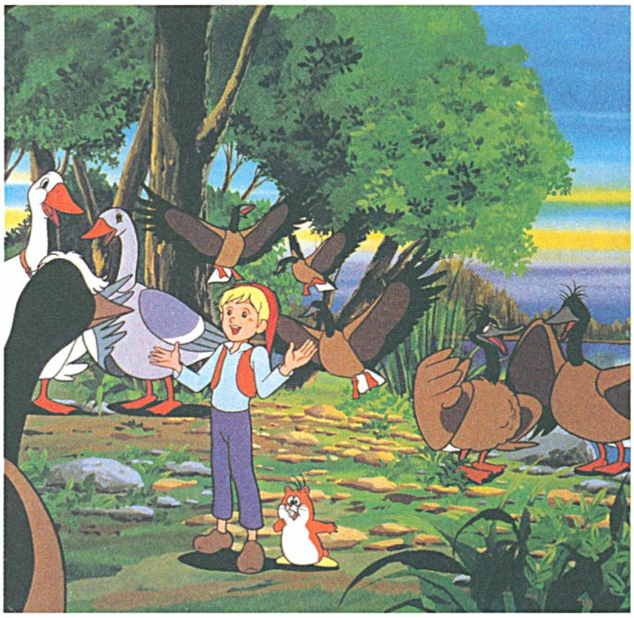

让德方不满的鸟类的拟人化翼尖。这么一个微小细节却在制作中成为日德双方争执的焦点之一,从中也可以看到国际合作的种种不易

[1] 玛蒂·墨菲生于 1933 年,毕业于芝加哥艺术学院,起初是在《花花公子》杂志担任插画师,后从 20 世纪 50 年代末起改行为专业动画师,先后为 UPA、汉纳-巴贝拉等美国动画公司效力。20 世纪 70 年代中期,受德国电视 2 台的委托,墨菲来到日本,在《玛亚历险记》等动画作品中负责人设和分镜表绘制。2009 年去世,享年 75 岁。

拳吗?!”“不是人类的手,能用羽毛当手指吗?!”双方就此争执不下,一度闹到要申请国际仲裁的地步。在审看成品时,德国方面又对片中苹果的个头提出了异议(日本的苹果普遍又红又大,而中欧、北欧地区的苹果则很少有这样的)。最后的折中办法是,《尼尔斯》的日本播出版仍维持原样,而海外版本则对部分画面进行了重新制作(仅第一集就至少修改了30处)。不过,各种艰辛丝毫没有挫伤制作人员的信心和积极性,而在《尼尔斯》中积累的经验也使这些日本动画人获益良多,为他们日后参与更多的国际合作打下了坚实的基础。

经过日德两国动画和影视工作者们夜以继日的努力,动画版《尼尔斯》于1980年1月8日正式登场。和小说相比,动画版在部分角色和情节上略有改动,①但是整体上牢牢地抓住了原作的精髓。全片52集将尼尔斯如同自我救赎般的环瑞典之旅较为完整地从文字转换到了画面中,剧情的发展也十分自然流畅,让人感觉不到明显的拖沓或冗长。另一方面,多姿多彩的北欧风光在片中简直可以用“美不胜收”来形容——瑞典的乡村、古迹、田野、山脉、森林、湖泊,以及首都斯德哥尔摩的街道、波罗的海沿岸的港湾、拉普兰地区的极地风貌,还有那千姿百态的动植物都得到了近乎完美的如实描绘,对每一位初看者而言都不亚于一趟“瑞典真奇妙”之旅。

《尼尔斯骑鹅旅行记》中的美丽画面令人心驰神往

对日本动画界和观众而言,由《机动战士高达》等几大力作引燃的“科幻热”在1980年丝毫没有减弱。然而,当良莠不齐的科幻之作挤满了小荧屏和大银幕后,人们多少也有些视觉疲劳了。因此,有着清新奇秀画风的动画版《尼尔斯》的出现可谓恰逢其时。尽管同一时期,日本ANIMATION公司出品的《汤姆·索亚历险记》是名作改编类作品中最有力的竞争者,但是《尼尔斯》仍然在佳作云集的1980年赢得了不俗的反响。如今,一些当年的日本观众提起本片时,仍不由得对那栩栩如生的异国风情画面和最后一集中尼尔斯与大雁们依依惜别的感人一幕赞叹不已。不仅如此,在接下来的若干年里,《尼尔斯》逐渐为世界各国不同肤色、不同种族、不同语言的儿童所熟知,其播出范围不仅覆盖了东至波兰、西及葡萄

① 譬如,片中尼尔斯的宠物田鼠佳罗特,便是动画原创角色。而那只跟着尼尔斯和野雁们跑遍瑞典,就为了逮一只雁美餐一顿,却每次都落空的狐狸雷克斯,原本在小说里只是一个过场角色。

牙、北达瑞典、南到希腊的几乎整个欧洲大陆，甚至连中东地区、非洲的南非、北美的加拿大都有它的足迹。

而对小小的皮埃罗工作室而言，尽管在制作过程中背负着沉重的经济压力，[①]但是《尼尔斯》的骄人成绩还是令业界对其实力刮目相看。1981－1982年，他们相继接手了两大任务——漫画《福星小子》的动画化和与法国DIC公司[②]合作出品动画片《黄金城历险记》(*Les Mystérieuses Cités d'Or*)。正是这两部日后享誉世界的动画作品，为皮埃罗工作室在日本动画界出类拔萃奠定了不可动摇的基础。在接下来的20余年里，该工作室陆续推出一系列在海内外有口皆碑的作品(包括中国动漫迷十分熟悉的《我是小甜甜》《幽游白书》等)，其事业可谓"芝麻开花节节高"。直到今日，作为时下热门的流行动漫之一《火影忍者》的制作方，皮埃罗工作室仍旧活跃在日本动画制作的第一线……然而，在羡慕这些海外的动画工作者们的光鲜外表和响亮名号时，人们是否会想到30多年前那个作为"原点"的《尼尔斯》，和制作方为之付出的心血与艰辛呢？

1983年：鸟与梦的旅行

1983年初，在沉寂了半年左右后，央视的周日晚六点半档动画栏目再度开张。这一次，引荐《尼尔斯》的，仍为已和央视建立了牢固合作关系的向阳社，而指导译制工作的，也依旧是李真惠女士。在配音方面，除了片中主人公——"淘气包"尼尔斯仍是她亲自上阵之外，李真惠这次为《尼尔斯》组织的配音团队的主力，是来自中央戏剧学院的一批艺术工作者[③]：时任戏剧学院表演系台词老师的冯明义不仅负责和央视对接，还担任了家鹅茅祯一角的配音；表演系表演老师刘之玲和许忠全，分别饰配雁队长阿卡和田鼠佳罗特；表演老师侯景慧、封锡钧、周启勋三人，则主要负责雁群中其他野雁的配音。除中央戏剧学院的老师以外，另有中国儿童艺术剧院的演员章薇娜和北京电影制片厂的江庚辰加盟配音团队，其中后者为那只阴谋总是被尼尔斯挫败却"屡败屡战"的狐狸雷克斯献声。[④]

和同样以动物为主角的《森林大帝》不同的是，《尼尔斯》对这些动物形象的描写更加写实，因此除了需要配出感情外，影片在对这些角色的具体刻画与塑造上也有着特

---

① 布川郁司2007年在参加于中国上海举行的"第三届中国国际动漫游戏博览会"时，曾向采访他的中国记者透露，整个项目让他和公司欠下了数千万日元的债务。

② 该公司的详情请见《童话往事：中国译制动画片(1988－1992)》第二编的《奇探加杰特》一文的附录。

③ 李真惠在接受笔者采访时回忆，由于本片长达52集，考虑到配音任务繁重，如再像之前那样继续由北京人民广播电台播音组的同志们配音，她担心会影响到大家的本职工作。另一方面，考虑到《尼尔斯》一片角色众多，且有多个大雁角色(雄雌老幼一应俱全)，音色塑造上需要更加多元化和个性化，她于是决定邀请中戏的老师们配音。

④ 除了李真惠之外，出现在央视播出版片尾字幕的配音人员名单中的"小舟、亦铭、丰乐、苏凡、白帆、许柯、文言、笑梅"皆为其余8位配音演员的化名。

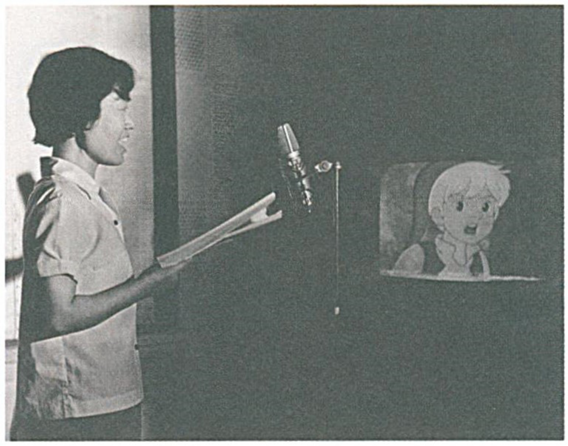

参加《尼尔斯骑鹅旅行记》配音的外协人员
第一排(从左至右):刘之玲、许忠全、周启勋、江庚辰
第二排(从左至右):冯明义、封锡钧、章薇娜、侯景慧

殊要求。于是,当众人在棚里录音时,各种过去未曾有过的场面便出现了:几位给大雁配音的老师经常会随着动画片中各个角色的具体动作而“手舞足蹈”,比如为了能配出在空中飞行时气喘吁吁的感觉,他们一边说着台词,一边随着片中大雁们展翅高飞的动作伸展双臂,“翩翩起舞”;由于田鼠佳罗特的突出特征是大门牙露出唇外,为它配音的许忠全为了在说话语气上更接近这个角色,在配音时也同样做出了“龇牙咧嘴”的表情……在这种肢体语言的配合下,配音时老师们更加入戏,配音也更加出彩。这些戏剧学院的老师们在配音时所表现的“千姿百态”与他们平日里为人师表的正经形象形成鲜明对照,这让李真惠至今提起来都忍俊不禁。

《尼尔斯》的播出,同样刷新了一个纪录。虽然此前央视已经成功引进了《铁臂阿童木》和《森林大帝》两部日本电视动画片,但是就内容而言均不完整——《铁臂阿童木》全片193集,仅引进译制了其中的52集,《森林大帝》52集,也只选用了其中的26集。而这一次则完全不同,《尼尔斯》52集被全部引进,且一次性播完,成为第一部在内地完整播出的日本电视动画系列片。1983年,除广东台之外,地方省市电视台皆无长篇译制动画片开播,而同一时期央视在播的其他动画节目除了零散“插播”的《鼹鼠的故事》,就只有国产美术片了。因此,《尼尔斯》便成为1983年中国内地当仁不让的年度动画大片。

整整52个星期，每个周日的18:30，孩子们都会跟着尼尔斯一起翱翔于蓝天，展开一个又一个的冒险故事。可以说，这部动画片带给当时孩子的是一整年的心灵之旅：小观众能从尼尔斯身上看到自己的影子，每一集的观看过程都是随着尼尔斯不断成长的过程，这是此前的动画片无法实现的天然教化功能。而《尼尔斯》的另一个魅力在于故事的第二主角茅祯——这只平凡的家鹅，它天天梦想着飞上蓝天，曾经引来无数动物的嘲笑，但最终它不仅实现了一飞冲天的梦想，而且其坚韧不拔的精神还赢得了大雁们的尊重。这其实是另一个版本的“丑小鸭变天鹅”。在充满梦想和激情的画面中，许多小朋友无形中获得了自信与勇气。不仅如此，《尼尔斯》一片出色的艺术刻画和浓郁的人文情怀也令不少大人对它一见钟情，一些成年观众还给当时的《电视月刊》等报刊投稿，表达对本片的喜爱。

正在为尼尔斯配音的李真惠(摄于1982年)

如今，距拉格洛芙夫人这位世界级文学大师离世已有60余年，让尼尔斯“活起来”的那些动画工作者们，有些也已悄悄地离去，然而流逝的时光并没有掩埋我们关于尼尔斯骑鹅飞翔的记忆。30多年逝去，也许童年的经历早已模糊不清，但如果你仍然被感动，说明想飞的梦想仍在，说明你还有一颗年轻的心。

致敬鸣谢

2012年4月21日上午，笔者再赴《尼尔斯骑鹅旅行记》译制导演、“尼尔斯”配音演员李真惠女士居所，就该片配音情况对其进行了专访。李导在介绍本片译制情况时，不仅对每位参与配音的中戏老师如数家珍，还为本书提供了当年她在央视录音棚里为尼尔斯献声的棚照，极其珍贵。

本文撰写中使用的相关日文资料由动漫爱好者nutcracker、北方工业大学日语系张娜同学、上海怀旧动漫迷应宇晟、早稻田大学国际教养学部留学生王舒怡，以及毕业于大同大学的历欣女士共同翻译汇总。以上统筹协调工作得到怀旧动漫爱好者JoinRuan、崔大为先生的鼎力支持。

ニルスのふしぎな旅

《国王和小鸟》：法兰西旷世之作新年献瑞

【原 片 名】Le Roi et L' Oiseau（1980）

【出品制作】〔法〕保罗·古里莫电影公司/〔法〕吉贝电影工作室/〔法〕法国广电2台

【引进译制】中国电影公司引进/上海电影译制厂译制

【国内首播】1983年5月15日19:00（中央电视台第二套节目）

【播出概况】整部电影（87分钟）

【内容简介】在一个虚构的王国里，国王性格乖戾、残暴多疑，动辄就将人打入地牢。某天在国王的密室里，神奇的一幕出现了：挂在墙上的画作中的三个人物都活了——牧羊女和扫烟囱的小伙子走出画框，互诉衷肠，但国王的画像却逼迫牧羊女与自己结婚，双方的争执最终把真国王引来了。讽刺的是，真国王却被自己的画像打入了地牢。假国王穷凶极恶，他派出大批警察四处追捕出逃的"画中恋人"。一只曾被真国王迫害得家破人亡的小鸟决心伸张正义，他帮助牧羊女和扫烟囱的小伙子逃脱险境，并最终推翻了国王的黑暗统治。

【译制人员】

译制导演：伍经纬 **翻 译**：李成葆 **录 音**：李建山

剪 辑：陆 敏 李世佳

配 音：毕 克 尚 华 童自荣 丁建华 杨文元 于 鼎 施 融 翁振新 孙渝烽 周 瀚 伍经纬

起点:《牧羊女和扫烟囱青年》的纠结和意外

1953年春末,法国各地的电影院相继上映了一部名为《牧羊女和扫烟囱青年》(法语原名:La Bergère et le Ramoneur)的动画电影。彩色、宽银幕、长片、缜密的描绘、宏大的场面……诸多开创性元素无一不让人们浮想联翩——法国,这个电影的诞生之地,此时确实应该拿出一部能和迪士尼分庭抗礼的作品了。

然而,当舆论和观众都兴致勃勃地谈论这部法国有史以来第一部彩色动画长片时,有两个人却怎么也高兴不起来——一个是本片的导演、法国动画界彪炳史册的大师级人物保罗·古里莫(Paul Grimault)①,另一个则是本片的编剧、在法国文学界与电影界都享有盛誉的诗人雅克·普莱维尔(Jacques Prévert)②。

事情还得从20世纪30年代说起。1933年,在广告事务所任职的古里莫辞职加入了前卫艺术团体"十月",与一批文艺界年轻人一同进行着和电影相关的创新性尝试与研究。这段经历不仅为他以后开创法国动画电影的新纪元奠定了坚实的基础,而且他有机会结识了职业生涯中最重要的合作伙伴普莱维尔。1936年,在普莱维尔的弟弟皮埃尔的倡议下,古里莫与电影制片人安德烈·萨胡(André Sarrut)创立了动画工作室"双子座"(Les Gémeaux),在这里,他一边通过承接广告动画短片维持生计,一边进行着动画和放映技术的前瞻性探索,其首个公开作品《电流现象》(*Les phénomènes électriques*)于1937年在巴黎世界博览会上放映。③ 尽管第二次世界大战的爆发使工作室一度陷入瘫痪状态,但执着的古里莫还是将四散的人员重新召集起来,恢复运转。二战期间,"双子座"是西欧地区唯一一家保持正常经营的动画制作机构。1945年,工作室相继出品了《"大熊星座号"的乘客》(*Les passagers de "La Grande Ourse"*, 1943)④、《偷避雷针的人》(*Le Voleur de paratonnerres*,1944)⑤等一批动画短片。通过这些作品,古里莫展现出了自己对动画艺术的独特见解,其富有幻想和诗意的浪漫表现风格也逐步成形。

---

① 保罗·古里莫,1905年3月23日出生在巴黎近郊小镇塞纳河畔讷伊(Neuilly-sur-Seine),1919—1922年在圣日尔曼皮隆绘画学校学习绘画。从1936年起,古里莫开始从事动画制作工作,到1988年为止共执导过13部作品,对推动法国动画的发展起到了举足轻重的作用。1994年3月29日,他与世长辞,享年89岁。

② 雅克·普莱维尔,1900年2月4日出生,1977年4月11日去世,和古里莫是同乡。普莱维尔的诗篇长期在法语国家广为流传,并被大量用于法语教学中。除了诗词创作外,其一生还参与过40多部电影的剧本创作、脚本改编、对白撰写等,在世界电影文学史上留下了灿烂的一页。

③ 片长6分钟,是电影史上第一次将宽银幕电影技术(当时尚为雏形)用于彩色动画片的放映。

④ 原计划片名为《与小鸟一同飞翔》(*Gô chez les oiseaux*),1939年开始制作,因二战爆发中断,后于1941年重新开始。时长9分钟的故事主要讲述了一个小男孩与他的狗意外登上气球船"大熊星座号"后发生的历险故事,各种设定具有明显的凡尔纳式古典科幻风格。

⑤ 该片时长9分钟,在1946年的威尼斯国际艺术双年展(La Biennale di Venezia,著名的威尼斯电影节也是该活动的组成部分)上荣获动画奖。

古里莫（左一）、普莱维尔（左二）与友人的合影

二战结束后，一切恢复如初的“双子座”继续按部就班地推出新片。在《小士兵》（*Le Petit Soldat*，1947）中，古里莫第一次正式与普莱维尔携手，成功改编了《安徒生童话》中的《坚定的锡兵》这一故事。影片通过拟人的手法表现了玩具店里一对舞蹈玩偶的遭遇，以此来隐喻大战期间无数支离破碎又复合的爱情，上映后广受好评。① 此番愉快的合作极大地鼓舞了古里莫，于是就在《小士兵》接近完成的1946年底，他同普莱维尔一起开始了新作的构思。在看过两三个故事后，两人的目光不约而同地落在了《安徒生童话》收录的《牧羊女和扫烟囱青年》上，遂决定以该故事为蓝本打造一部作品。这一次，在古里莫的脑海中，这部未来的新作将不再是“小打小闹”的短片，它不但要在规模上超越以往法国任何一部动画作品、与美国同行一比高下，还要全方位展现古里莫业已成形的艺术理念和价值观。只是，二人都未曾想到，这部作品居然耗费了整整32年的光阴，而他们其中的一位将无法等到最终完成的那一刻。

在经过一年左右的构思后，1948年，这部暂定与原著同名的动画电影的制作正式启动。本着“慢工出细活”的态度，古里莫带领约20人的创作团队精心打磨着手中的这件“尤物”。然而，事情很快便开始朝着另一个方向发展。到1950年，影片在经历了将近3年的制作后不仅没有任何收工的迹象，其对投入资金和人员的需求反而像滚雪

① 该片曾获1948年威尼斯国际艺术双年展国际奖荣誉，以及1950年里约热内卢国际电影节与布拉格国际电影节的动画片奖。

球一般越来越大。[1] 终于，庞大的经费开销压垮了“双子座”，也摧毁了古里莫与合伙人萨胡的友谊。在工作室倒闭、人员遣散的情况下，身为制片人的萨胡无法承受血本无归的事实，他不顾古里莫和普莱维尔的坚决反对，自行将影片已完成的部分剪辑拼接，并在1952年的威尼斯国际艺术双年展上擅自放映了这部实质上属于半成品的《牧羊女和扫烟囱青年》，之后又让影片在包括法国在内的多个国家上映。在利用法律手段制止未果后，愤怒的古里莫和普莱维尔公开发表声明，否认了这部影片的合法性。

以当时的标准来看，《牧羊女和扫烟囱青年》绝对是法国动画发展史上一个不小的突破——法国本土动画工作者第一次制作出画面如此精良、篇幅如此长的动画电影，它与同期的迪士尼长片相比毫不逊色。而萨胡的剪辑尽管违背了主创人员的意愿，但至少还能保持一个较为连贯的叙事流程。不过很显然，萨胡未能领会古里莫与普莱维尔的真实想法，抑或是战后初期美国电影大量涌入法国的缘故，全片风格在某种程度上更趋向于同时期那些喧嚣的好莱坞式宫廷冒险剧。由于制作投入过大，《牧羊女和扫烟囱青年》在商业上最终惨淡收场，再加上制作团队的分裂已被公之于众，这一尴尬结局对古里莫的打击是显而易见的。但沮丧中的他可能并没有想到，这部看起来失败的作品却在世界的另一端种下了启蒙的种子。

1955年，《牧羊女和扫烟囱青年》被引入日本。[2] 此时，离日本第一部彩色动画电影《白蛇传》诞生还有3年的时间，今日称雄世界的日本动画产业彼时几乎还是一片空白，人们对动画片的印象基本被各类迪士尼长短片所主宰，所以一部风格大相径庭的法国动画电影的到来，不可能不令从一般民众到专业人士的观影群体瞩目。对日本观众而言，影片背后的风波和导演的内心世界他们此时并不一定知晓，但是影片本身的制作质量和艺术水准之高却是显而易见的。因此，《牧羊女和扫烟囱青年》得到了包括影评人士在内的日本文艺界的广泛赞誉。以日本最权威的影评杂志《电影旬报》为例，在当年的评选中，《牧羊女和扫烟囱青年》名列最佳影片第六位，并被给予了“充满艺术国度法国芳香的动画电影”的美誉。

不仅如此，《牧羊女和扫烟囱青年》更成为一批年轻人日后立志成为动画工作者的启蒙作，而这其中便包括如今日本动画界的大师级人物——宫崎骏和高畑勋。[3] 在

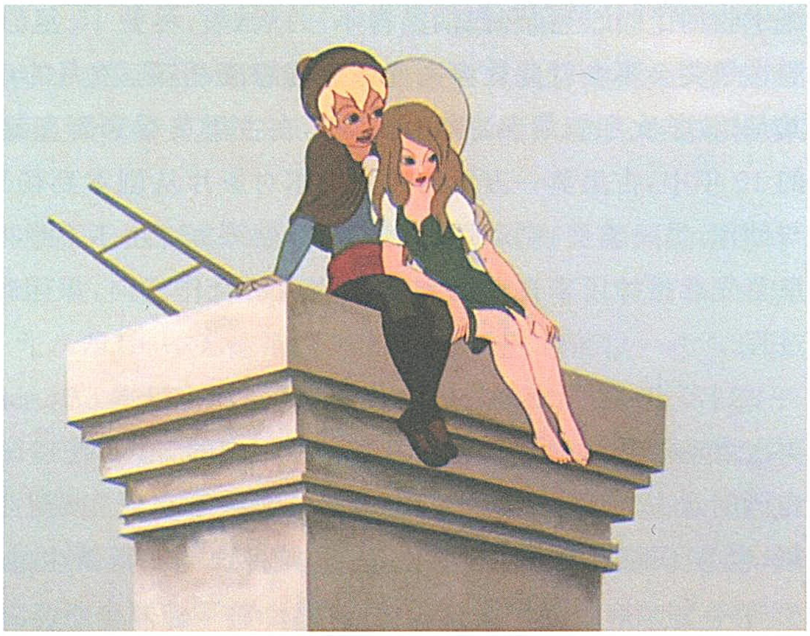
---

① 《牧羊女和扫烟囱青年》制作团队最后的规模接近150人，是当时欧洲规模首屈一指的动画制作团队。而所花去的经费虽没有一个明确的说法，但一般认为已达到数亿法郎[日本《电影旬报》(『キネマ旬報』)曾给出过5亿法郎的数字，约合2007年的1 000万欧元]。

② 日本上映时所用译名为《斜眼暴君》(『やぶにらみの暴君』)，因片中有着斗鸡眼的夏尔十六世而得名。

③ 需要指出的是，国内相关报道和介绍一直将这一“启蒙作”功劳记在《国王和小鸟》头上，实际上并不准确。准确地说，是《牧羊女和扫烟囱青年》，而不是《国王和小鸟》对宫崎骏和高畑勋日后的动画生涯具有决定性影响。

2006年的一次访谈中，宫崎骏回忆起这部对他影响最大的影片时，[①]曾谈到片中宫殿与密室的每一处细节都描绘得十分精细，当初观看时给他留下了深刻印象，从而令其在以后参加的每一部动画作品里，都对片中的世界进行严密细致的创作与刻画。而牧羊姑娘和扫烟囱的小伙子坐在王宫屋顶烟囱上的那一幕（“尽管背景只是烟囱，

“这对我来说是绝佳的镜头。”——宫崎骏在影片上映50余年后回想起来仍是赞不绝口

天空也只是拂晓时泛起的鱼肚白，却是令人窒息的美”），带给宫崎骏极大的冲击，同时也让他感慨即便以后能做到这些也只是没有新意的模仿，从而开始不断地思考着“我们自己到底拥有什么”。而宫崎骏的长期搭档高畑勋也表示，该片对自己1959年加入东映动画公司从事动画片制作工作起到了决定性作用——“如果不是那部《牧羊女和扫烟囱青年》，也许我根本就不会踏上动画电影的道路”，“它促使我们下决心创作出给予动画中的人物和世界以存在感、拥有思想性和社会性，而非哄小孩子的作品”。

能够成为两位世界级动画大师的艺术启蒙之作，《牧羊女和扫烟囱青年》也算是青史流芳了。不过此时，东方艺术之种还未破土而出，开花结果还有待时日，而古里莫已被打回到事业的起点。但是，巨大的挫折虽使他暂时收起了雄心壮志，却无法阻止他追求艺术理想的坚毅步伐——他只是在等待着一个再次向艺术巅峰发起冲击的合适时机。

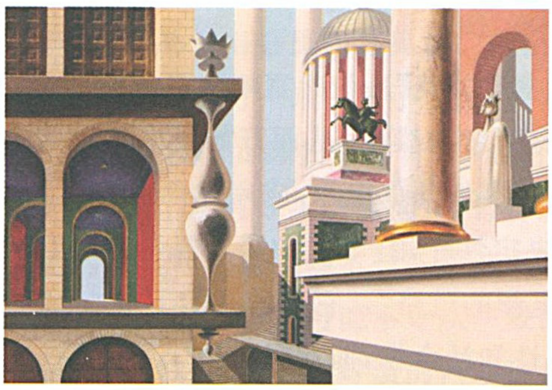
重生：以“国王和小鸟”之名

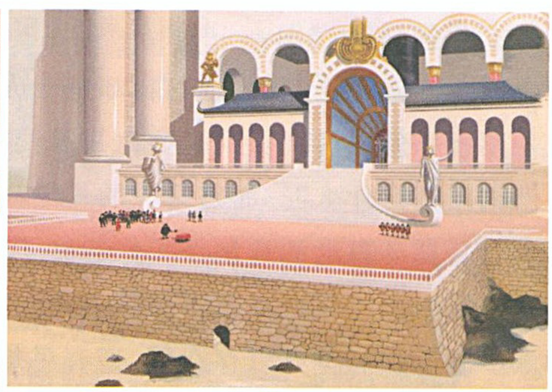
1951年，古里莫创建了属于自己的保罗·古里莫电影公司（Les Films Paul Grimault），开始经营广告动画制作和图书插画绘制的业务。1967年，经法院裁决，他

① 1979年，宫崎骏执导了其艺术生涯中的第一部动画电影《鲁邦三世——卡里奥斯特罗城》。在该片中，观众能看到许多向《牧羊女和扫烟囱青年》（即日后的《国王和小鸟》）“致敬”的元素：巨大的欧式城堡；城堡内机关遍布，按某个按钮或拉某条绳索就能启动活动地板将人打入地下水牢；孤悬城堡顶部的密室（其外观和《国王和小鸟》中的国王的密室颇为相似）；反派是一个道貌岸然、居心险恶的王族；年轻的女主角被逼着和反派结婚；男主角大闹婚礼现场，解救女主角。

终于收回了《牧羊女和扫烟囱青年》的版权。尽管 15 年的光阴已经逝去，很多人都猜测古里莫会不会就此放弃完成该片的想法，但是，岁月的年轮并没有磨去他的执着，尤其是《牧羊女和扫烟囱青年》的存在，在古里莫看来简直就是对他的羞辱。[1] 在接下来的 10 年中，古里莫一方面与普莱维尔对影片从剧本到场景的点滴细节进行重新加工与创作，另一方面，则动用一切关系四处筹资。由于不想再发生被他人左右的情况，古里莫先后推掉了来自美国和苏联的两份合作意向，原因均是对方要求主导整个制作过程。

1977 年，古里莫经友人介绍，从法国广电 2 台（Antenna 2）[2]得到了足够的资金，再次启动了影片的重制进程。经过 2 年多的努力，到 1979 年底，这部完全按照古里莫自己的意志和追求打造出来的动画电影终于得以完成。为了与过去做一个彻底的分割，也为了贴合重制后的变化，古里莫将这部获得新生的动画电影重命名为《国王和小鸟》。

《国王和小鸟》中增加了大量全新的画面，特别是对各种景观做了更细致的描绘

与时长 62 分钟的《牧羊女与扫烟囱青年》相比，87 分钟的《国王和小鸟》保留了前者中的大部分内容（总计约 42 分钟），另有 45 分钟为全新制作。片中，各自有着不同象征意义的“国王”与“小鸟”戏份大增，成为影片事实上的主角。而“巨大机器人破坏城市”这一全片的高潮也得到了更多篇幅的着力描绘，为整部影片带来了一种难以言表的压抑感。作为和《牧羊女与扫烟囱青年》最明显的区别，原先“有情人终成眷属”的大团圆结尾，被“巨大机器人砸毁鸟笼”这一有着深刻政治寓意的一幕所取代，借以凸

① 按古里莫日后的话说，他不想让观众看到一个“冒牌货的他”，因此他想要做的并不是简单的修补，而是从整体到细节的重新返工。

② 成立于 1974 年，是由原法国广播电视台（ORTF）拆分而来的三家电视台之一，1992 年被纳入新成立的法国电视台（France Télévisions），并更名为法国 2 台（France 2）。

显“在压迫中获得解放”这层信息。[1] 显然,重制版已不再是“爱情战胜邪恶”的古老套路,因此《牧羊女与扫烟囱青年》中喧闹轻快风格的音乐已不再合适。为此,古里莫在反复考虑后找到了波兰作曲家沃伊切赫·基拉尔(Wojciech Kilar)[2],委托他谱写全新乐章。[3]

最终,《国王和小鸟》被打造成了一部罕有的将政治、人性等深刻话题同动画艺术和幻想完美融为一体的史诗级巨作。它可以被看作《安徒生童话》,可以被看作《法国大革命史》,也可以被看作《一九八四》……无论是成年人还是儿童,都能以一个与自己年龄、学识相符的视角很自然地切入剧情,从而获得属于自己的解读和认知。小孩子会被精致的画面和生动的情节深深吸引,而不会因为片中无处不在的政治隐喻和毫不掩饰的革命暴力象征产生观赏障碍,大人则惊叹于动画片居然可以将诸如对自由的诉求、反抗、革命等政治命题表达得如此深刻却又通俗易懂。尤其令人啧啧称奇的是,影片仅用一只会说话的老鸟便成功地串联起了整个故事,加以极具想象力和幽默夸张的手法,铺展开令人惊叹的社会画卷。唯美的色彩、协调与流畅的叙事结构能使人产生超越现实和时代的感觉,但在冷静思考后却又仿佛能看到20世纪历史中的一幕幕人间悲剧,听见导演发出的谆谆警言。时至今日,“有惊人预见性”[4]的《国王和小鸟》仍在被人们反复地品味,并被赋予紧跟时代步伐的全新诠释。

1979年12月,《国王和小鸟》夺得了“能够充分体现法兰西精神”的路易·德吕克大奖(Le Prix Louis-Delluc)[5]的年度最佳影片奖。消息公布后,轰动了整个法国影坛。在那个年代,一部动画电影击败所有真人出演的故事片,而夺得一个国家的电影大奖是极为少有的一件事。获奖时《国王和小鸟》尚未正式公映,这更彰显了本片无与伦比的艺术震撼力。1980年3月19日,《国王和小鸟》在法国首映后好评如潮,观影人次超过170万。在接受记者采访时,古里莫感慨道:“《国王和小鸟》这部影片,我为

---

① 这一震撼力强的结尾由古里莫和普莱维尔共同构思。古里莫日后在接受采访时表示,设计这一幕是由于“自己已看到太多各种各样的不公正、暴力、歧视,没有理由再熟视无睹下去”。

② 沃伊切赫·基拉尔,1932年7月17日生于波兰城市利沃夫(现位于乌克兰境内),从20世纪60年代起开始涉足电影音乐创作,先后为一系列在国际影坛上备受称赞的波兰电影,以及包括《国王和小鸟》在内的其他欧洲国家的电影谱写乐曲。20世纪90年代他开始涉足好莱坞,很快就凭着《吸血惊情400年》(1992)的音乐成为美国电影界有较高知名度的作曲家。基拉尔曾获得过多项国际性电影奖项,最近一次是2003年因电影《钢琴师》而获得的法国“恺撒奖”(César Award)。

③ 古里莫事先并没有对基拉尔提出任何要求和指示,只是与他分享了本片的所有信息,后者在仔细研究后返回波兰,用6个月完成了这一乐章,古里莫没有进行任何修改,全盘接受。不过,基拉尔保留了部分《牧羊女与扫烟囱青年》的音乐章节,并非完全摒弃。

④ 此为高畑勋之语。他在日后对《国王和小鸟》的评点中,就曾直言自己从国王夏尔16世身上看到了“孤独放纵、以自我为中心的现代都市人”的影子。片中被机器人摧毁成一片废墟的宫殿也令他不由得联想起距今并不久远的“9·11”恐怖袭击,从而感到古里莫在数十年前进行的思考直到今天仍不过时。

⑤ 路易·德吕克奖创立于1937年,以法国第一位专职报道、评论电影艺术的记者路易·德吕克之名命名。路易·德吕克奖旨在奖励当年发行的优秀法国影片,也会颁给未做商业放映的影片。

之奋斗了 30 多年，这差不多和一般人的职业生涯一样长，但我和朋友为之付出的努力没有白费。”

左图：年轻的古里莫在“双子座”的工作照；右图：已过古稀之年的古里莫（右二）在《国王和小鸟》首映式上。时光流逝，容颜会老去，不变的唯有那颗追求梦想的恒心

然而，普莱维尔没能看到这一天。由于在长年的艺术创作中总是烟不离手，普莱维尔患上了肺癌，并于 1977 年 4 月 11 日与世长辞。直到生命的最后一刻，他仍在和古里莫一起讨论修改《国王和小鸟》的剧情。据说，在去世的前一天，普莱维尔给古里莫发出了最后一份电报：你不会是一个人，我永远都跟你在一起……在《国王和小鸟》首映时，古里莫在影院里自己的座椅边上特意保留了一个空位——那是给一同走过艰难岁月却未能看到胜利之日的战友留的。

今天，保罗·古里莫已逝，但他留下的这部法国动画史上的伟大作品仍在不断地获得殊荣与礼遇。2001 年，法国 Canal＋旗下的制片和音像发行公司启动了《国王和小鸟》胶片修复计划，历时两年半，花费约 50 万欧元。2003 年 5 月，焕然一新的《国王和小鸟》作为被修复的四部艺术电影遗产之一亮相戛纳电影节，在布努埃尔剧场放映，后于同年 10 月 22 日进行了广泛的公映，其修复版 DVD 也荣获 2004 年戛纳国际电影节 DVD 大奖的特别提名奖。而在万里之外的日本，已经功成名就的宫崎骏和高畑勋仍对这部影响他们一生的作品念念不忘。2006 年 7 月 29 日，在他们二人的联手推动下，《国王和小鸟》在日本影院正式公映。[①] 上映当天，宫崎骏带着儿子宫崎吾朗一同

① 很奇特的是，《国王和小鸟》自 1979 年正式完成后，长时间以来并未获得在日本广泛公映的机会，唯一一次例外是在 1985 年举行的广岛国际动画节上作为参展影片放映。而就是这一次，一些曾在 20 世纪 50 年代观看过《牧羊女和扫烟囱青年》的日本动漫界人士反而并不认同古里莫在《国王和小鸟》中的改动。对此，高畑勋也承认在第一次观看《国王和小鸟》时感到相当错愕和失望，完全找不到当年的美好回忆。并且，高畑勋还通过对比 1992 年在巴黎与古里莫见面时获得的碳铅笔原稿和电影中对应的完成画面，指出《国王和小鸟》的制作团队要比当初制作《牧羊女和扫烟囱青年》的团队技逊一筹。但是他也认为，《国王和小鸟》的思想性无可比拟，而之前日本业界和爱好者群体没能接受它，可能主要是《牧羊女和扫烟囱青年》先入为主的缘故。

观看了这部对他犹如启明之星一般的旷世杰作，并对媒体表示“我想我们所做的事情，是把手中的接力棒传给下一代”。而高畑勋则亲自为影片剪辑预告片、制作字幕，并与友人合著了资料集《国王和小鸟：吉卜力艺术工作室的原点》（『王と鳥 スタジオジブリの原点』），全面剖析了这部动画杰作的深刻内涵和它对于日本动画的特殊意义。两位导演事事亲力亲为，仿佛这部电影是出自自己之手。

两位东方动画大师的举动似乎是在无声地印证和回应着古里莫生前的那番话：

> 我总是对前来观看我们作品的人们满怀感念。我们想要对他们诉说的一切，在电影结束、剧场灯亮之时，不会消散得无影无踪。这部电影是没有结局的。倘若这种感觉能在观众的心中延续，并留有哪怕只是一颗种子，那么这颗种子便会发芽。
>
> 我们能赋予我们的梦想以生命。但是，为了不让我们的种种噩梦变成现实，我想我们还须全力以赴！①

在工业革命早已远去、信息革命风起云涌的今天，古里莫的话仍然是这样掷地有声，发人深省。

永恒追忆：铁皮机器人与上译美声

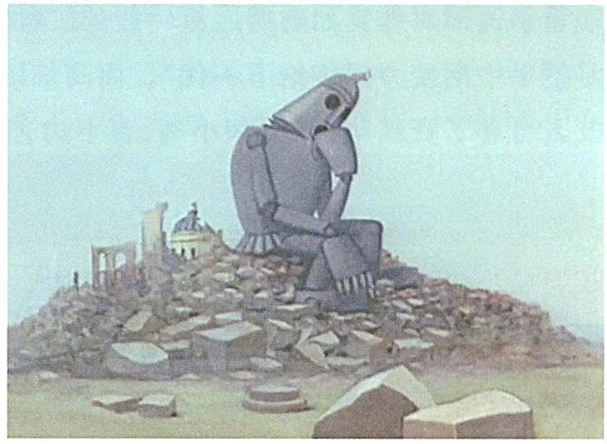
1982 年，《国王和小鸟》由中国电影公司引进，当年 11 月在上海电影译制厂完成配音，1983 年元月开始陆续在全国各地影院上映。但限于当年的影市环境和宣传力度，真正到电影院看过这部影片的观众尤其是小朋友并不多，绝大多数人对本片的印象来自于 20 世纪八九十年代央视和地方电视台进行的多次重播。

《国王和小鸟》最早在央视播出的时间可追溯至 1983 年 5 月，但与《龙子太郎》和《天鹅湖》不同的是，这部影片仅仅通过正常渠道进口，并未参加诸如“外国电影周”之类的展映活动，故首播只能在央视二套进行。② 在《国王和小鸟》初现荧屏的 1983 年，央视二套节目仅面向京津地区观众播送，尚未通过卫星传送，因此，与其他几部在央视一套播出、面向全国电视观众的译制动画电影相比，《国王和小鸟》的首播效应相对有限。然而，和其他几部译制动画电影一样，在获得了若干次重播的机会后，其在中国内地的影响力与日俱增。绝大多数观众在看过之后，都被片中绝妙精湛的画面、各种出奇的想象，以及或动人、或忧伤、或魄力十足的音乐折服。

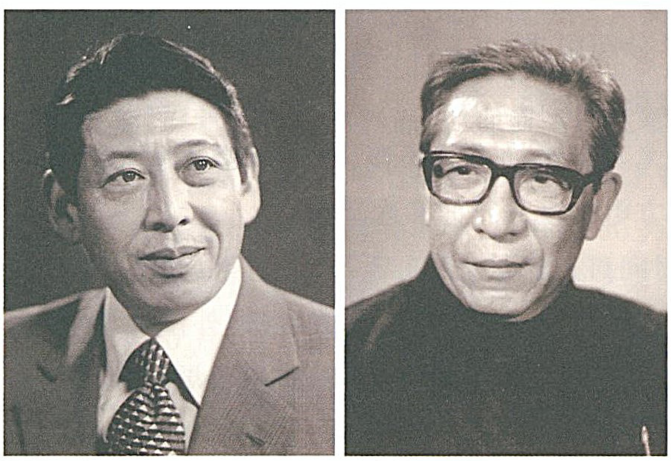
① 古里莫于 1985 年在广岛国际动画节上的发言。

② 按照 1979 年相关主管部门的有关规定，中影公司进口的电影，如不属于在我国举办的“外国电影周”参展作品，须待该片在北京地区放映完毕一个月后，限定于央视二套首播。

“这个钢铁巨人有生命了吗?”这个问题直到今天仍没有答案

无疑,影片高潮阶段出现的那个巨大的铁皮机器人,是许多人对本片共同的最深印象。这个大块头没有名字、不会说话,片中甚至没有详细交代它的来历,唯一能凸显其存在价值的就是它那硕大的铁拳和身躯。或许,当年的孩子也无法更多地体味出导演想向观众传达的政治隐喻和人文思想,但当最后一幕——晨曦之中,巨型机器人坐在被它摧毁的城市的废墟上,摆出罗丹的著名雕塑作品《思想者》的姿势托腮思索着,随后用它那纤细的指尖挑起囚笼栅栏,放飞了幼鸟,接着一拳摧毁了那禁锢自由的笼子——跃然于眼前时,即使是不谙世事的孩童也会被深深地震撼,在脑海中留下不可磨灭的烙印。种种过去观看任何动画作品时可能都不会有的经历和感受,令无数今天已长大成人的观众仍愿意去回味,在寻找当年记忆的同时得到新的体会,也使得《国王和小鸟》在三十多年的时间逝去后最终力压群芳,成为1979—1992年中国播出的译制动画电影中拥有最广泛民意基础的集体回忆。[①]

毕克(左)和尚华(右)两位艺术大师音容宛在

对中国观众而言,《国王和小鸟》不仅仅是一部将艺术与娱乐完美结合的极致作品,留存于纯真年代的记忆中,它还有着让人难以忘怀的“袅袅余音”。当年曾参与过本片译配的数位著名艺术家已离我们远去:本片译制导演伍经纬先生于2008年12月16日逝世,年仅67岁;饰配国王的尚华先生于2005年4月22日辞世,时年83岁;为小鸟献声的毕克先生于2001年3月23日去世,终年70岁;给片中石头学究配音的于鼎先生于1998年5月20日故去,享年73岁;为片中国王的警察总长配音的杨文元先生于2001年2月13日因病亡故,终年73岁。在采访当年参与过本片配音的童自荣先生和丁建华女士时,提及往事,他们都

① 在此提供一个旁证,21世纪以来,在内地音像市场上兴起的“怀旧动画热”中,《国王和小鸟》的DVD是所有怀旧译制动画电影中发行呼声最高,且再版次数最多的一套DVD。

感慨万千。

如今，大师已去，音容宛在：毕克将小鸟饰配得正直乐观，犹如黑暗中的一簇火光；尚华则把国王的色厉内荏、凶残暴戾塑造得淋漓尽致。同时，童自荣和丁建华搭档演绎的“画中恋人”虽然台词只有寥寥数语，却情真意切——童自荣在为扫烟囱青年配音时，着重突出了这一角色高尚美好的心灵；[1]丁建华在饰配牧羊女时，也将她善良柔美但又不娇怯的特性恰如其分地表现了出来。[2] 而施融献声的盲人乐师同样极为出彩——他所发出的心底呼喊“生活多美啊！太阳就要放光芒了！很快就会见到鸟了！”把故事推至高潮的临界点，将地下城市中的贫民们交织着期许、忐忑、激动、紧张的复杂情绪发挥到了极致……诸多老一辈艺术家的倾情演绎，书写了中国译制动画片史上的灿烂篇章，也成就了人们耳畔永恒的绝响。

致敬鸣谢

2012 年 9 月 12 日上午，笔者分别电话采访了在《国王和小鸟》中为扫烟囱青年、牧羊女配音的著名配音演员童自荣先生和丁建华女士。本文撰写中使用的法文资料由常州薛娇女士、山西旅法友人孔令宇先生、法国保尔瓦莱利大学电影动画博士蒲洪女士整理编译，文中部分插图由中国配音网站长穆阑女士提供。《国王和小鸟》部分配音演员名单由中国配音网资深爱好者李多多女士提供。

LE ROI
ET L'OISEAU

---

① 按童自荣的理解，扫烟囱青年虽是一个来自底层的普通人，但他对美好生活充满向往，对爱情忠贞不二，甚至甘于牺牲自我，因此与之前的齐格菲尔德一类王子角色在情感层面是相通的，故仍以高贵气质对其进行了塑造。

② 在接受笔者采访时，丁建华回忆说自己在配音时十分用心，生怕会因为不合适的音色而损害牧羊女的纯真形象；同时，在情感的表达上既要丰富又要适度，以便能与真人电影有所区别，从而使小观众更容易理解。

第二编

实验期：粤沪京先行先试

1983 — 1987

实验期：粤沪京先行先试

（1983—1987）

1983年3月31日至4月10日，原国家广播电视部在北京召开了第11次全国广播电视工作会议，会议确定：全国实行中央、省、有条件的省辖市和县“四级办电视，四级混合覆盖”的方针。随后，中共中央发出1983年37号文件，正式批转广电部根据这次会议形成的《关于广播电视工作的汇报提纲》。“四级办电视”方针的实行是我国电视发展史上的一次重大政策调整，此举极大地调动了地方兴办广播电视的积极性，使广播电视事业建设得到了迅速发展。统计数据表明，从1983年到1987年的5年，正是新中国成立以来广播电视事业发展最快、形势最好的时期。

在中央重大利好政策的促进下，处于对外交流前沿的广东、上海、北京等经济相对发达地区的电视台开始涉足海外动画片的引进、译制和播出，央视在译制动画片领域一家独大的格局得以改变。从1983年岁末至1987年年中，内地电视荧屏上呈现出一派欣欣向荣的景象：一方面，央视新作热播，势头不减；另一方面，粤沪京三地电视台的试水之作赢得阵阵掌声。自然，在这样的局面中，受益最多的便是广大电视观众了。

《聪明的一休》:推开70后和80后共同的记忆之窗

【原 片 名】一休さん(1975)

【出品制作】〔日〕东映动画公司

【引进译制】前52集:广东电视台引进/辽宁电视台译制/辽宁儿童艺术剧院配音

后52集:辽宁电视台引进译制/辽宁儿童艺术剧院配音

【国内首播】1983年10月11日20:45(广东电视台第一套节目)

【播出概况】两批共104集(原片为296集[①])

【内容简介】故事发生在距今600多年前的日本室町幕府时期,本是皇子的一休因为自己的家族在南北朝战争中败北而受到牵连,不得不与母亲分开,前往安国寺出家为僧。一休聪明过人且富有正义感,修行期间,他不仅用自己的智慧解决了许多难题,帮助了无数贫困遭难的人,还教训了那些为富不仁的权贵。

【译制人员】

译制导演: 张景芳 **副导演:** 陈大千

翻　　译: 王凌 郭允海 马兴国 施怀宝 孟宪仁

录　　音: 王恒敏 吴疆 **剪　　辑:** 李俊英 姜玉净

剧　　务: 边境 何长舜

配　　音: 李韫慧 方树桥 邓常兰 袁子文 陈大千 俞德元 李舒燕 石宝兰 傅立白 王晓燕 郝琳杰

---

① 除了正篇296集之外,《聪明的一休》在1979—1981年另有4部时长约50分钟的特别版剧集。其中1981年12月28日播出的《烤麻雀与伤心的桔梗店老板/一文之助和将军的固执》被拆分成了国内视频网站上常见的"一休全集"的第276、277集。

动画界的一段传奇：一代日本高僧成功变身机智小和尚

1975年，一批以世界名著为题材的动画片在日本荧屏上初获成功，令诸多为“创新”而绞尽脑汁的日本动画人看到了新的曙光。此前，作为日本动画界“老大哥”的东映动画公司一直把精力和财力放在科幻、魔幻、喜剧等“娱乐有余、教育不足”的题材上。面对新兴创作方向，东映动画立刻做出了反应——以日本历史和民间故事为题材推出自己的新作。然而，其最初的尝试并未获得成功——根据历史小说家山冈庄八代表作《德川家康》改编的《少年德川家康》尽管使用了日本历史名人的显赫事迹，但严肃的历史人物传记故事显然无法让广大少年儿童观众提起兴趣。最终，该片只播出了20集就因低迷的收视率而被撤档。由于和电视台议定的档期未能按照原计划用满，东映动画必须再提供一部作品来接档。经过研究，东映动画推出了根据日本名僧一休宗纯的事迹改编的动画系列片，这便是《聪明的一休》。

《聪明的一休》原本仅安排了一个季度的播放期。由此也可看出，对于这部临时替补的作品，无论是电视台还是制片方都没有做长远的打算。也许是因为历史上的一休和德川家康的孩提时代确有相似之处，本片最初的剧集大多沿用了之前《少年德川家康》的励志风格，与后来的故事格调有着明显的差异。一休的修行从一开始便被定位为苦其心志的磨炼历程：寺庙的清规戒律，师兄们的各种捉弄，身为“不被承认的皇子”[①]而遭受种种监视，就连生身母亲也出于保护一休的初衷而狠心不与其相见……在第20集中，一休再一次被母亲拒之门外，他心灰意冷，在风雨交加的夜晚独乘小船颠簸于琵琶湖上，意欲一死了之。为了进一步描绘童年一休的不幸境遇，主创人员还运用写实的手法，在全片开端部分着力描写了日本南北朝乱世过后民间贫苦、悲戚的景象，例如以第9集《过年和遭难》为代表的一些篇章，简直触目惊心。

---

① 关于一休的身世，几百年以来曾有多种说法，其中“一休是后小松天皇的私生子”一说已为主流社会接受。从一休墓院（地处京都酬恩庵）现由日本专门负责皇室事务的宫内厅管理、墓园大门上印有只有皇室成员才可享有的菊花纹章等情况来看，可以认为日本皇室已默认了一休的皇族身份。

《聪明的一休》播出以后，反响一路上扬，在不到半年的时间里收视率居然超过了20%。[①] 这一现象看似出乎意料，然而细细分析却也合乎情理，正如同一时期的名著题材动画片受到观众喜爱一样，眼花缭乱的作品看多了之后，观众看到质朴的故事和清新的画风时反倒觉得眼前一亮。而极富趣味又不失知识性、教育性的"古代斗智故事"，更是现实生活中一剂再好不过的调味品。不过，与此同时，东映动画也意识到，倘若继续维持这种难免令人伤感忧郁的"苦行"风格，那么这部片子迟早会步《少年德川家康》短命的后尘。为了照顾儿童观众的口味，尽可能获得长期的支持，一休的故事很快就转向了阳光、简单、通俗的风格，每集的故事开始呈现出相对稳定的模式：一休运用智慧解决难题或者惩治恶人，令观众感觉既有趣又解气；最初被派来监视一休的新佑卫门摇身一变，成了一休的"左膀右臂"；象征着最高统治者的足利义满将军越来越像是个老顽童；即使是一度严苛的一休母亲也比最初宽容了许多。这样的"整改"尽管略显世俗化，但也的确有效保证了收视率和观赏性。另外，如同《三国志》跟《三国演义》之间的区别一样，《聪明的一休》其实也是以一休宗纯的生平事迹为蓝本而进行的再创作，片中的很多细节编排若从历史角度而论是经不起推敲的。[②] 随着播出的继续，制作组更是放开了手脚，不论天南海北、古今东西，将各种可以用得上的名人典故和斗智故事全都一股脑地安在了小一休的身上。[③]

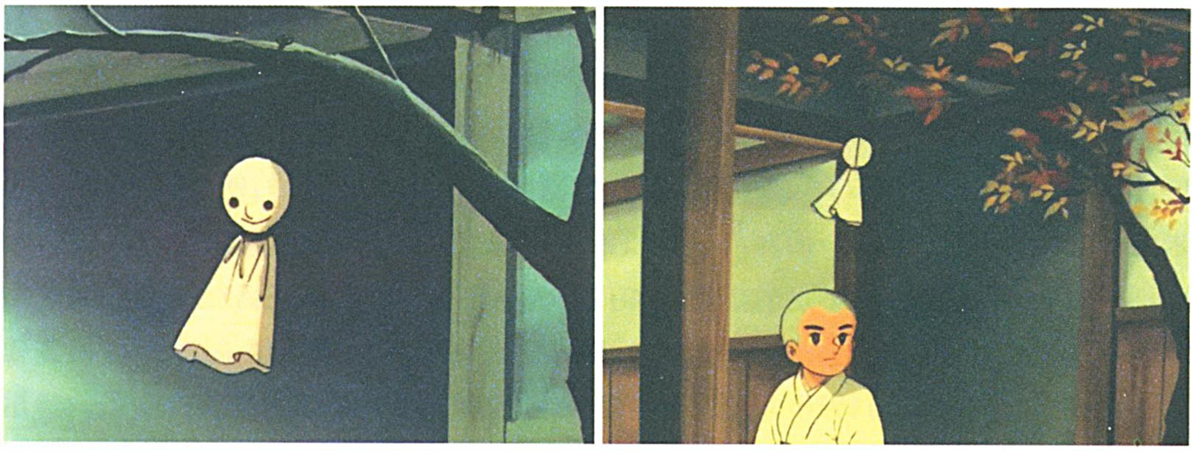
半年、一年、两年……在动画世界日趋火爆的20世纪70年代后半期，日本大大小小的动画公司正极力用层出不穷的点子吸引着胃口越来越大的观众，各个节目时段上"城头变幻大王旗""你方唱罢我登场"已成为一种常态。然而在这异彩纷呈的嘉年华中，却始终有一位机灵可爱的小和尚在每周三的晚上准时用手指在光头上划圈圈，轻松搞笑地解决一道道连观众有时都难以答对的谜题……周而复始，这样的热度居然持续了7年之久！称之为奇迹是绝不为过的。[④] 然而，天下终归没有不散的筵席，1982年6月28日，《聪明的一休》以最终集《母亲，朋友们，安国寺，再见了！》画上了一个圆满的句号。这一集里，一休遵循母亲的教诲，离开安国寺，踏上了继续修行之路。可以想见，长久以来已将本片当作自己生活一部分的日本观众看到一休远去的背影时，内心涌起的惆怅是多么地难以名状。一休之后，东映动画又重新回到商业至上和娱乐优先的轨道上来，从此再无此类偏重教育性和知识性的长

① 其中第21集达到27.2%，是全剧的最高收视率，也位列日本动画史上最高收视率排行榜的50强。

② 历史上的一休与动画片的设定出入较大，此处仅举几例："一休"这一法号是其25岁时才获得的；一休直至晚年，方与新佑卫门结识；足利义满早在一休出生时就已隐退，不再当政。

③ 在后来被引进中国内地的剧集中，出现了一些令中国观众感觉很熟悉的剧情，疑似取材于"曹冲称象""包公案"等中国古代故事。

④ 直到今日，《聪明的一休》的总剧集数和播出时间跨度在东映动画所有作品中仍可名列第二（第一位即1999年始播，现在仍未完结的《航海王》。截止到2015年7月，该片已播出超过700集）。

悬挂在寺宇屋檐下的小布佛是一休出家前母亲用自己衣服上的布料制成的信物，每当遇到困难时，一休总会通过小布佛来寄托思母之情，并获得信心。而小布佛也会随着剧情的变化表现出喜怒哀乐。在日本原版每集的片尾，伴随着悠扬悦耳的片尾曲，小布佛迎风飘摆，经历着四季的风霜雨雪，煞是感人

篇作品问世。就此而言，或许《聪明的一休》可以算得上是东映动画发展历史中前无古人、后无来者的一个绝唱了。

一休就这样默默地离开了，不久这部作品便湮没在汹涌澎湃的动画大潮之中。虽然曾作为一部"长寿"动画片在日本荧屏上叱咤风云达 7 年之久，但是由于文化习俗的差异，《聪明的一休》在海外市场所产生的影响远远不及同一时期日本输出到海外的其他热门动画作品。不过要不了多久，一段或许更为华美夺目的传奇篇章将在与日本隔海相望的中国波澜壮阔地铺展开来。

"一休"的"西行漫记"：从北京到广东再到辽宁

"一休"究竟是何时有了"访华"的行程安排，准确的时间已经无从考证。根据时任央视社教部少儿组副组长、译制导演李真惠女士和中国电视服务公司的景厚先生回忆，结合各方史料大致可以推定，"一休""登陆"的时间最迟应该不会晚于 1983 年初。是年春天，已经成功将一系列海外影视节目介绍到中国的向阳社将《聪明的一休》推荐给了央视。曾执导了前 3 部央视版译制动画系列片的李真惠女士至今还清楚地记得，在《尼尔斯骑鹅旅行记》的译制工作基本完成后，台里就将《聪明的一休》的相关素材交到了她的手中，让其着手进行译制前的准备工作。然而，在当时的社会大环境下，考虑到一休的僧侣身份及该片或会引发唯心主义和消极避世思想之类的争议，央视的态度慎之又慎，要求必须对作品逐集审核，而后才能决定是否引进。这一条件显然是向阳社无法满足的，这次引进计划无果而终。[①]

① 该说法同样得到了为一休配音的李韫慧女士的佐证。

北方不亮南方亮，正当一休的西行在中国北方受阻时，中国的南方却悄悄向他敞开了一扇窗。

事情还得从20世纪80年代初说起。东风吹来满眼春，受惠于改革开放的多项利好，内地的电视事业迎来了大发展、大繁荣的黄金时期，随之而来的便是“巧妇难为无米之炊”的困顿与尴尬——面对与日俱增的电视观众，从中央到地方的各级电视台无一不面临节目奇缺、片源不足的窘况。如何首先从节目数量上满足人们的精神文化需求成了一个大问题。此时，毗邻港台的广东、福建的省台所承受的压力之大，更是其他内地电视台难以想象的，因电视资源匮乏而产生的负面影响甚至一度上升到了政治层面。时任广东电视台副台长的钮祖印先生在接受笔者采访时介绍了当年的严峻形势：“很多群众都在自家的房顶、阳台竖起了室外天线，接收香港的电视节目，搞得我们很被动。”

当时的广东省委省政府对此情况高度重视，多次指示广东台要加快发展，办好电视节目，尽快扭转本省观众“一边倒”地收看香港电视节目的状况。于是，广东台提出请求，希望能增加海外节目的引进数量。为此，广东省专门划出一批外汇，用于广东台海外电视节目的采购。就在此时，《聪明的一休》进入了正为解决“节目荒”而四处奔走的广东台的视线中。

据钮祖印和原广东电视台总编室节目科负责人樊正义女士回忆，《聪明的一休》被列入引进名单的主要原因是香港的亚洲电视台（ATV）在1982年已播出过该片，并在当地反响良好，这引起了广东台的注意。于是，台领导经研究后很快便批准了这一引进计划（这一时间应该不晚于1983年春末）。按照钮先生回忆，广东台当时对“向阳社向央视推荐《聪明的一休》未果”一事并不知情，因此在具体引进事宜上也未和向阳社有过实质性接触，该片是通过当时与东映动画有合作关系的香港代理公司“国际影业”[①]购得的，共计52集[②]，每集的花费约为1 500美元[③]（按1983年可比外汇价格，约为2 900元人民币）。

现在，下锅的米有了，当务之急便是请译制工作者烹出香喷喷的中文版大餐了。然而，此刻的广东台却又深感分身乏术。当时，广东台相继引进了包括《血疑》《海蒂》《排球女将》在内的多部境外影视剧，但在译制配音方面，虽有广东话剧院等文化机构的鼎力协助，但广东台仍感人手不足。作为台里引进的第一部电视动画系列片，《聪明的一休》角色众多、特色鲜明，要想配得出彩，颇需花费一番心思，绝非一朝一夕可成。

---

① Animation International Ltd.，在当年内地的报道中曾写为“国际动画公司”。

② 内容与原版的第1—52集相同，部分剧集播出顺序有所调整。

③ 由于广东台购买的是《聪明的一休》的全国播放权，因此价格较高，同时期一部动画片若仅购买省内播放权，则每集约为500美元。

然而，按照与片商所签的协定，当时引进节目通常只有3年的播出期。期限似乎也不算短，但要在此期间完成翻译、配音、广东台首播，再推介给全国各地电视台播出，时间上也并不宽裕。到哪里去找一支合适的译制队伍按时出色地完成这一繁重的任务，成了一个棘手的问题。毕竟，当时的中国除了央视之外，尚无一家从事海外动画系列片译制配音工作的专业机构。

好在事情很快便有了转机。1983年3月，为了解决广东台的实际困难，当时的中宣部和广电部联合发文①，要求全国各地电视台向广东台提供优秀电视节目，以丰富荧屏，加强其与境外电视媒体竞争的能力。在这一精神的指引下，广东台与内地各省级电视台的联系变得热络起来。1983年6—7月，在广电部的指导下，福建、广东地区召开了“支援闽、粤电视节目座谈会”。这次会议是新中国成立以来首次召开的各省台负责人联席会议，全国28个省、市、自治区的广播电视厅厅长和省台相关同志出席了本次会议。与会人员在会议期间对福州、厦门、深圳等地进行了实地考察，深入了解了闽、粤两地电视荧屏亟待丰富的迫切形势。同时大家也深深感到，需要获得支持的不仅仅是闽、粤两省的电视台，事实上，“找米下锅”已成了当时全国各地方电视台共同面临的紧迫任务。于是，“相互支援，促进各台之间的协作交流”便成为与会人员的共识。

“支援闽、粤电视节目座谈会”举行期间，很多与会代表提议会后前往辽宁作进一步考察和交流。随后，在沈阳召开的非正式会议上，各省台经协商，正式决定1984年在辽宁沈阳举办第一届全国省台电视节目交流会。也正是在此次沈阳之行中，钮祖印副台长特别带了一部《聪明的一休》的样片，向与会人员进行推介，希望寻找合作机会。原辽宁省广电厅副厅长兼辽宁电视台台长晋韬光先生和时任辽宁台副台长兼电视剧部主任张景芳先生②(后来以“井方”的化名担任本片的译制导演，下文中均称井方)在观看了样片后，认为辽宁台完全有能力承担这部作品的译制工作。于是，两家电视台一拍即合，很快便签署了合作意向。该协议主要内容包括广东台将《聪明的一休》交由辽宁台翻译、配音，而后由广东台面向全国发行。为此广东台须向辽宁台支付2万元人民币的劳务费，同时，辽宁台可获得免费播放一次的权利。至此，自新中国成立以来的第一部由地方电视台引进的海外动画系列片的译制事宜终于尘埃落定。

---

① 即中宣发函(83)3号和12号通知。

② 张景芳，1930年4月生，1959年8月参与辽宁电视台建台筹备工作，此后一直在辽宁电视台工作，参与制作和译制了大量中外影视剧，2000年退休。“井方”这个化名早在20世纪70年代末就开始使用。据其在接受采访时表示，由于本名比较女性化，早年常被误认为是女士，为避免尴尬，所以便依本名取谐音为“井方”。

摸着石头过河：从盛夏至严冬的酸甜苦辣

也许在外人眼中，此前并不出众的辽宁台是否能将“一休”风风光光地迎入家门，还需要画个问号，但晋韬光和井方心中是有数的——辽宁台的此次签约绝非一时心血来潮的无备之举。早在接手《聪明的一休》的译制工作之前，井方导演就曾前往欧洲多国的电视机构考察取经，[①]回国以后又做了一系列的尝试与探索，在配音和电视剧制作方面已积累了一定的经验。为了搞好这部作品的译制，井方做了大量的案头工作。除了邀请辽宁大学日语系王凌教授担任该片翻译外，[②]他还请教了辽宁大学民俗文学专家乌丙安教授，深入了解一休的生平、作品的历史背景及日本风土人情，甚至专门调阅了大量有关一休的历史资料。[③] 在译制配音工作正式开始前，井方还将广东台提供的 52 集《聪明的一休》的录像带全部仔细地看了一遍，并将片中拥有台词的 200 余位角色逐一记录下来。如此用心而严谨的工作作风，至今仍让人肃然起敬。

由于此时辽宁台的译制部尚未成立，在为《聪明的一休》选配音演员时，井方最先想到的便是其在平日工作中接触较多的辽宁儿童艺术剧院（以下简称“辽儿艺”）[④]的演员。当时，井方考虑，一方面，辽儿艺的儿童戏剧和话剧表演在全国已拥有较高知名度，院中人才济济，演员的表演功底都十分扎实；另一方面，《聪明的一休》无论从出场人物的年龄构成还是故事情节上，都很适合这些长期在舞台上为孩子们表演童话剧的演员来发挥。由于调动 200 多名专业演员一一对应地为片中角色配音、做到“一人一声”难度较大，井方又对影片进行了反复分析，而后发现贯穿这 52 集的核心角色约为八至九人，由此圈定了配音团队的大致规模。井方的想法得到了辽儿艺院领导的鼎力支持，时任院长刘喜廷表示将全力配合井方导演做好相关演员的挑选工作，同时也希望辽宁台能为该院多培养一些配音人才。

为了较快地掌握演员们的实际情况，在具体选拔过程中，井方导演让那些对配音

---

① 即 1981 年由广电部组织的中国电视专家代表团，井方作为辽宁省的代表参加。其中在德国的学习持续了约 4 周，其间，代表团访问了位于科隆的全（西）德电视节目译制和交换中心 TRANSTEL。

② 由于王教授工作繁忙，辽宁台日后又陆续请中国科学院金属研究所（位于沈阳）的郭允海先生、辽宁大学日语研究所的马兴国先生和辽宁台的施怀宝先生等人承担翻译工作。

③ 得益于井导细致和认真的前期工作，为本片配音的辽儿艺的演员们在译制开始时已经知晓了历史上真实的一休的身世背景，这对以后的配音工作起到了一定的促进作用。

④ 辽宁儿童艺术剧院 1960 年成立，部分成员来自辽宁人民艺术剧院（辽艺），另有一批新招收人员。自成立以来，辽儿艺与辽艺几经分离合并，1983—1999 年，辽儿艺完全独立于辽艺之外。1999 年，两家机构再次合并为辽宁人民艺术剧院。需要特别指出的是，目前在动漫和配音圈里被广泛提及的“辽艺”，实际是泛指以“辽儿艺”为核心，有辽宁人民艺术剧团、辽宁台、沈阳话剧团等兄弟单位的演职人员参与的辽宁区域配音圈。

有兴趣的辽儿艺演员[①]每人录制了一盘最能体现自己表演水准的磁带，[②]这样导演就可以通过听磁带来确定合适的人选了。考虑到日后在配音过程中每位演员还需兼配年龄跨度、性格差异较大的配角，井方在挑选过程中特别留意了那些声音可塑性较强的演员。经过反复比较，他最终从约 20 名演员中挑出了 8 位理想人选：李韫慧（一休/陈念）、陈大千（足利义满/秀念）、方树桥（外鉴长老）、邓常兰（小叶子）、袁子文（新佑卫门）、俞德元（桔梗店老板）、李舒燕（弥生小姐）、石宝兰（伊予夫人，中文版译为"御局夫人"）。日后，当配音进行了两三集后，又增加了主要负责其他各类小角色的傅立白，由此便构成了初期配音团队的"8＋1"阵容。后来，在配过 20 多集之后，井方考虑小角色比较多，希望声音更富于变化一些，加之辽儿艺因人手吃紧，抽调石宝兰和李舒燕回去排演话剧《小路弯弯》，于是配音队伍从录制第 28 集起又增加了王晓燕（主要代配弥生）[③]与郝琳杰（主要代配伊予夫人和每集的解说）两位新成员。

井方（左一）正在和郝琳杰（左二）、李韫慧（居中）、傅立白（右二）、陈大千（右一）讨论《聪明的一休》的配音事宜

被指定为一休配音的李韫慧女士 1943 年出生于辽宁鞍山，1960 年进入刚刚成立不久的辽儿艺。到 1983 年，李韫慧已在儿童剧的舞台上打拼了 20 多年，是辽儿艺的一线演员。在井方导演看来，李韫慧声音甜润明亮，很适合为小孩一类的角色配音。不过，当得知自己将要出任"男一号"后，李韫慧心中虽有一丝喜悦，但更多地则是忐忑不安。在日后谈及当年自己的真实想法时，李韫慧说："当时我已 40 岁，以前也没有从事过配音工作，现在要为一个小男孩配音，万一搞砸了，多年的艺术生涯可就全毁了。"于是，李韫慧找井方导演谈了

---

① 据井方回忆，辽儿艺当时的合作态度十分积极，表示有 80 余名演员可以提供（媒体上曾有"从 80 人中挑选"的说法，就是由此而来的）。后来井导一方面考虑到实际用不到这么多人，另一方面也为了简化程序，于是让辽儿艺先发布通知，由演员们自主决定是否试音，并采取了送交录音磁带的方式，同时井方也钦点了几位演员。最后实际参加选拔的有 20 人左右，其中一些人是在辽宁台的录音间里直接试音的。

② 该磁带的录制内容由演员们自行决定，没有任何限制。为外鉴长老配音的方树桥先生曾回忆，当时他提交的磁带中包括播报报纸上的一条新闻和讲述一则寓言（寓言中有多个音色不同的角色），以及用本嗓朗读一首诗歌，在磁带的最后，方老还自报家门"我叫方树桥"。

③ 王晓燕在接受笔者采访时表示，之前她因为患肺结核在老家休养，因而错过了第一次的配音选拔，至今仍觉遗憾。

自己的顾虑，希望由更年轻的演员来担此重任，而自己则可以配一些年长的或次要的角色，比如一休之母等。但井方却热情鼓励她，并表示："我们都没有搞过译制片，都是在摸着石头过河，大家共同努力吧。"这番坦诚真挚的话语令李韫慧打消了原先的念头。

为了将主人公一休的音色塑造好，李韫慧和井方导演进行了反复的研究与讨论。考虑到中国观众的审美习惯以及中国社会的主流价值认知，结合片中一休的形象与个性，井导最终将一休的中文声音定位为"音型比较果断，声音非常甜脆，说话要自信，语速要较快"①。为了突出一点异国色彩，台本中还保留了每集片尾一休的日语回答词"哈依"，②而一休那令人永生难忘的"两番"笑声更是经过了独具匠心的设计：第一番调子稍低，第二番略高，感觉尾音带了个钩儿——这同样也是原版所没有的。井方导演之所以要如此重新定义，是希望这样的效果既能体现一休的自信阳光，又能突出他作为小孩子的淘气狡黠。然而，对已过不惑之年的李韫慧来说，要实现导演的意图，达到理想而满意的效果，却是一个不小的挑战。配音时，李韫慧需要打开口腔，提高声音的位置，运用鼻腔共鸣及适当的头腔共鸣，真假声结合。在李韫慧进行了无数次的实验与练习后，聪明伶俐、机智勇敢却又略带稚气的日本小和尚终于能够开口讲中文了。当然，辛勤的付出也让李韫慧受益匪浅，她在接受笔者采访时深有感触地说："直到这时，我才知道了什么是'声音的化妆'。"

1983 年 8 月，《聪明的一休》的配音工作在辽宁电视台的录音棚正式拉开序幕。由于译制片和舞台剧之间差异很大，井方决定把第一集作为"试验田"进行试配，以便为其后的配音打下坚实的基础。而这次试配也的确暴露了一系列问题，最突出的有两点：一是演员的口型总是对不准。这是因为日语本身语速快、语句长（比如"再见"一词，汉语是两个音节，日语则是四个音节），而片中的台词又较多，为了能让中国的孩子们听明白，翻译时还常常会增添些字句，因此台词量就显得更多，很多段落的语速甚至超过播音员 180 字/分的播报速度。二是角色声音的塑造不够稳定，时常发生变化。这主要是因为这些演员均是舞台剧表演出身，缺乏配音的经验，常常是台词念准了，却忘了"贴画面"，而好不容易与屏幕上角色的口型吻合了，却又不知不觉地回到了自己的本音上，而把原来确定下来的音型忘到了脑后。此外，因为每个人都要一人分饰多角，音色、音型、语调必须随着人物不断变换，有时还会出现自己与自己"对话"的情况，

---

① 日本原版中，为一休配音的藤田淑子女士 1950 年出生于中国大连，在日本配音界一直以擅长少年类角色而著称。其声音特色是较低沉、略带沙哑和颤音，而这一点也体现在了原版一休上，与中文版有较大差别。按井方在采访中的叙述，这一修改实际是他作为译制导演的一次艺术性尝试，因为考虑到片中所塑造的一休形象是开朗、勤快、聪明的，所以声音也要洪亮一点。

② 井方对此的考虑是，既然片尾是众人在呼唤一休，若采用"是"这样的中文回答，难以体现一休开朗与顽皮的性格。但为了突出"一休专用"，片中其他场合下出现的"哈依"则尽可能地译成了相应的中文。

这让原先习惯在舞台上表演的各位老师吃尽了苦头。[①]

虽然困难重重，甚至还有演员因为配不好而落泪（郝琳杰在一次配音时口型没找对，事后大哭了一场），但是大家都没有气馁。井方导演不厌其烦地给每位演员讲解角色的性格特点，分析不同人的说话方式，并让大家在配音前都谈一谈自己对所配角色的理解和对故事主线的认识。为了闯过口型这一关，他要求每个人事先都必须把台词全部背下来，正式录音时绝对不许“带本进棚”（李韫慧因为是主角，台词甚多，有时可以例外）。不过个别时候，中文台词的容量会超出原片所给的画面时长，因此译制组还采用了“画外先入”的办法，即声音先于画面播放，画面出现后再对口型。巧妙的音画配合令观众感觉流畅自然，毫无异样。

正在讨论《聪明的一休》的剧情和音型设计的译制组成员

在工作流程上，井方首先会把每集内容反复观看 5—6 遍，将每个角色都吃透，然后再让大家反复观看，之后再来一起讨论每一个角色的声音是什么样的、如何塑造角色、如何把握人物、不同角色之间如何对戏等事项，使每个人不仅熟知自己所配角色的特点，还能从整体上把握全片的基调。功夫不负有心人，渐渐地，大伙儿在第一集的正

① 在采访中，李韫慧等人不约而同地回忆说，最初的配音工作十分不顺，进展很慢，尤其是在第一集上，几经反复。对此，井方导演表示，因为第一集本身就是用来试配的，工作做得非常细致。按井方的工作日志中的记录，试配过程大约持续了一个星期。

式配音中找到了感觉。以此为基础，在接下来的时间里，整个团队基本保持了两三天配一集的速度。为了确保语言的标准规范，剧组专门在棚里放了一本《现代汉语词典》，以便随时查阅。此外，井方导演还特别指定石宝兰女士担任大家的"台词监督"，演员一旦无意中冒出了一句东北话，立即就会得到纠正。①

为了能给200多个角色配出各具特色的声音，整个译制团队一起进行了精细甚至"痛苦"的音型设计：李韫慧在给馋嘴的小和尚陈念配音时，为了与自己主配的一休在声音上相互区别，要以气流压迫喉头、多用胸腔的共鸣，从而使声音变得沙哑低沉，让人完全听不出她就是一休的配音演员。② 为了给片中的一位老太太配音，之前在舞台上从未演过中老年角色的邓常兰花了大量时间与大伙儿一起讨论剧本、确定音型，最后根据老太太的年龄确定了说话的节奏和方式是"颤巍巍的，用胸腔来定位"；为了生动体现老太太掉齿后说话漏风的感觉，邓常兰在配音的时候还总是绷着嘴说话，就是在这样的一点点的磨合之中，终于达到了理想的状态。③ 又如，一休的大师兄秀念的人物形象是朴实憨厚、头脑简单，下巴大、说话不畅，因此为其"代言"的陈大千先生在设计这个人物的音型时发音部位靠前，歪着嘴把声音送出来，得到的声音与人物形象十分贴合，产生了较好的效果。

各种略带夸张的音型使得每个动画角色都"活"了起来，令人忍俊不禁。但是《聪明的一休》中还有许多感人至深的故事，每逢此时，大家又会很快地收起笑容，力求准确地把握人物真切的内心活动和细腻的情绪变化，有时甚至是"以情换泪"。在第13集《佛像和草靴》（日本原版第8集）中，一休迎着风雪前去探望母亲，母亲为了让他不要恋家而在寺院潜心修行，硬起心肠，将其拒之门外。一休内心十分痛苦，流着泪走回寺院。这一段戏是母子感情冲突的高潮，虽然只有短短几分钟，但李韫慧、石宝兰、李舒燕④三人却花了足足两天的时间进行排演。在录制时，她们的情感完全融入了角色，边流泪边配戏。三位主配演员在处理哭戏时把"伤心地哭""压抑地哭"等好几种哭法的细微差别都准确地表现了出来，表演没有半点做作。在场的其他配音演员也被感染得纷纷落泪，最后连当值的录制人员都被感动得哭了。这集配完后，全体主创人员在录音棚里沉寂良久，一时间无法从悲伤的气氛中摆脱出来。

在克服重重困难的同时，译制组还进行了一系列开创性的发挥，以使全片能更容易

---

① 据李韫慧和方树桥二人回忆，石宝兰对于这个兼职工作非常认真，对于配音演员偶尔冒出的东北腔，她从不放过；但大家并无怨言，都会认真地重新录音，大家都希望最后展现给电视观众的是自己最出色、最标准的音质，同时都认为推广普通话也是每位配音演员肩负的职责。

② 虽然这对于李韫慧来说难度并不大，但由于这种方式很容易破坏声带，配音的过程仍然十分辛苦。

③ 邓常兰在接受采访时回忆，此前她一直在舞台上扮演小男孩或小女孩，演绎小叶子的声音本身并没有太大的难度，反倒是对老太太角色的塑造成了自己艺术创作生涯中的一个新起点。通过为这一角色配音，她在以后模仿各个年龄段的角色的声音时，都感到顺畅自如。

④ 在本集中，李舒燕为一休母亲的侍女配音。

吸引和打动中国电视观众。仍以第 13 集《佛像和草靴》为例，片中有一幕是一休在给母亲送蛤蜊油的途中，站在小山坡上深情地呼唤“妈妈……”。日语原版对此处并未做声音上的特殊处理。但是，为了突出一休见母心切，并为之后母子二人在思想上产生的强烈碰撞作铺垫，译制组在录制时特别加入了混响效果，让“妈妈……”的余音久久回荡在山谷中，使“声”“情”充分融汇，艺术感染力得到了很大的提升。

最令人拍案称绝的要数译制组对第 38 集《赛绕口令》台词的特别处理。本集讲述的是一休帮助新佑卫门逃避相亲的故事，片中一休为了难住女方，设计的考题中有很多日本的绕口令和字谜，如果直译成中文肯定不会产生拗口的效果，而中国观众也将不知所云；但如果将原有的内容简单地换成毫不相干的汉语绕口令，不仅有误导观众之嫌，且这一做法也会使配音口型和画面难以合拍。鉴于此，担任翻译的王凌教授曾建议放弃这一集，但井方却坚持要啃下这块硬骨头。为了不影响整部戏的配音进度，这一集被推迟到译配进行到四十余集的时候才安排录制，而在此之前，井方导演和译制组成员们一有空便在一起推敲琢磨第 38 集中的“高难度”台词。正所谓“精诚所至，金石为开”，最后，在大家的努力下，全新的中文绕口令不仅与原版原句大意相同、台词长度大体相当，而且读起来居然也能做到合辙押韵，这真是让人难以置信！其中，为各

第 38 集《赛绕口令》中的画面。中文版绕口令与这些画面在意、形上达到了完美结合

种小角色配音的傅立白先生投入的精力最多，他结合剧情、画面、口型编写的“石狮子吃椰子，椰子噎了石狮子”“水中泥鳅扭拗泥，泥拗泥鳅一身泥”等绕口令均做到了音、形、意的完美结合。提及这段往事，李韫慧也记忆犹新，如今她仍能流利地背出她与井方导演共同改写的一段绕口令：“知识好像一座山，要想得到就得攀，不搬不攀不翻知识就枯干。只有搬了攀了翻了，翻了攀了搬了，搬了翻了攀了，知识才能堆成山。”据悉，后来辽宁省广电厅和广东电视台负责人在审看此集时，居然也没有看出其中的“破绽”。可以说，这绝对是应载入动画译制教科书的经典范例。

关于《聪明的一休》的剧本改编，值得一说的事还有很多。仍以《赛绕口令》这集为例，由于内容涉及相亲的情节，这在改革开放之初的中国有“少儿不宜”之嫌。为此，井方导演要求对部分台词做出适当修改。最终，接受任务的方树桥和傅立白将剧情巧妙地改成了一休如何帮新佑卫门拒收女徒弟，既规避了风险，又使中文台词与原作动画镜头很好地实现了“自圆其说”。又如，原版中曾有旁白在讲述豆腐的做法时声称豆腐为日本人发明的情节，这种有违史实的描述是译制团队无论如何都不能接受的。于是，这段旁白最后通过电视机的扬声器传送到广大中国电视观众的耳中时，已然恢复了“历史的真相”。

从盛夏的 8 月开始，到严冬的岁末结束，在将近四个月的时间里，[①]辽儿艺的配音演员每天早上 7 点钟就要从院里的住地出发前往电视台，常常忙到晚上 10 点才能回家，几乎没有什么节假日休息，连家都顾不上。与全体演职人员的辛勤付出相比，他们所得到的回报并不丰厚。据当事人回忆，辽宁台当时支付给辽儿艺的劳务费约 2500 元，其中 1000 多元分给了这 11 位配音演员，每人大约是 122 元。李韫慧因为配的是片中的“男一号”，所以比其他人多得 8 元，拿到了 130 元，但即便如此，平均下来一集的酬劳也不过 2.5 元。《聪明的一休》播出后，引起了空前反响，辽宁台在自身条件十分有限的情况下，又将台里举办有奖电视节目余存的两只收录机音箱送给了李韫慧，以示感谢。虽然这两只音箱价值仅约 60 元，但电视台还特别叮嘱她不要声张。此事也反映了那个特定历史条件下人们的单纯与可爱。

与李韫慧和其他配音演员相比，电视台的后期录制人员所得到的酬劳则更加微不足道。每天晚上配音演员完成录制、纷纷离去后，这些工作人员还要加班加点进行剪辑合成，并准备第二天的录制素材，以确保译制进度。由于当时电视台设备简陋，画面与声音的合成以及录像带的倒进定位都十分花费时间，这一干就常常弄到深更半夜。为此，井方导演曾向电视台提出给予相关人员加班补助的申请，但受当年的体制所限，没有得到批准。即便如此，大家还是都能坚守岗位，没有一个人心生埋怨——那的确

① 按井方保存的工作记录显示，全 52 集《聪明的一休》的配音团队的正式成立日期是 1983 年 8 月 5 日，最后一集完成配音是在当年的 12 月 3 日 17:00，配音工作持续了三个月零二十八天。

是一个挥洒激情与汗水、享受劳动快乐却不讲求回报的纯真年代。天道酬勤，所有“史上第一部地方台引进的海外动画系列片”译制工作的亲历者很快便体会到了成功的喜悦。

一休热：迅速走红的一片一人一剧院

对于辽宁台和辽儿艺的倾情奉献，广东台相当满意，以至于相关负责人只审看了前十集的成片便将之悉数带走，并于1983年10月在广东一套晚间黄金时段率先播出。此后，每隔一段时间，广东台便会派专人前来将辽宁台刚录制完毕的最新带子取回，以确保广东台能每周一集地按期播出。紧接着，1984年初，在52集全部译制完成后，辽宁台也开始了播放，成为内地第二家播出本片的省级电视台。

日本儿童系列动画片

《聪明的一休》本周开始播出

由辽宁电视台和广东电视台联合译制的日本儿童系列动画片《聪明的一休》，本周开始在一台陆续播出。

《聪明的一休》是根据日本室町时代的一位禅僧的童年故事拍摄的，共五十二集，每集约二十分钟。该剧主要写一休和尚小时候一些聪明过人、令人发笑的动人故事。中间穿插许多民间传说以及谜语、歇后语、谐音游戏等，情节生动，儿童情趣浓郁，知识性又很强，不仅适合少年儿童观看，成年人也会感兴趣。

第一集　小布佛和小和尚

故事发生在距今大约六百年前。年仅十岁的一休，本是日本南朝的太子。然而由于他的姥爷在南北朝战争中败在了足利将军的刀下，这样受到株连的一休，就不得不到安国寺削发为僧，开始了清苦而严格的修行生活。在他临走的时候，妈妈用自己的小卦做了一个小布佛，让他遇到困难的时候看看这个小布佛，就好象到见了妈妈。

一休是一个十分伶利而又聪明过人的孩子，因而遭到了一些人的忌妒，和来自各方面的非难。他在漫长的修行道路上，始终牢记着妈妈的教诲，每当遇到困难的时候，就看看临行时妈妈送给他的小布佛，这样就给他增添了无穷的智慧和力量。

一休捧着妈妈送的小布佛。

《广东电视周报》对《聪明的一休》开播进行的预告

几乎是在一夜之间，人们便从街头巷尾感受到了这位日本小和尚所引起的轰动：在大连、抚顺等地，商店里的“小布佛”成了热门货；一休双手呵气在头上画圈圈、开动脑筋想问题的招牌式动作被小朋友们竞相模仿；片中一休和小叶子常常哼唱的“钟声当当响，乌鸦嘎嘎叫”[①]也会不时在人们的耳畔响起。很快，不仅是孩子，就连大人们也跟着加入到这股热潮中。[②] 井方导演在接受笔者采访时曾提及当年作为本片翻译之一的马兴国先生的一段轶闻：《聪明的一休》播出后不久，马先生从沈阳去广州出差，由于会议地点偏僻，一开始出租车司机不愿意去；结果在他无意中提及自己是“一休”的译制人员以后，司机二话不说便把他送到了目的地，并坚持分文不取……到1985年，全国有超过40家地方电视台播出了《聪明的一休》，这在地方电视台刚刚起步的年代，绝对是一个了不起的成绩。

为了呼应当时的热播情景，辽宁台还邀请了乌丙安教授，给广大电视观众介绍历史上一休的真实身世，以及片中涉及的日本民俗民风。与此同时，井方、郭允海

① 这首一休经常哼唱的插曲，当时被称作“一休和尚歌”。由于日本原片没有国际声道，因此只能由李韫慧亲自演唱。由于李韫慧之前学过声乐，有较为扎实的基本功，因此录制较为顺利。至于贴切生动、朗朗上口的歌词译文“钟声当当响，乌鸦嘎嘎叫”则出自日语翻译王凌教授之手。

② 在采访中，方树桥向笔者提供了一则轶闻：当时辽宁省的一位副省长为了能按时观看一休，特地关照自己的秘书尽量不在每周六18:00—18:30安排会客。

又与辽宁电视台的音乐编辑祁南洋先生合作，在不改变日文原意的基础上，配合原主题歌的曲调节奏，编排了中文版主题歌《小机灵之歌》。之后，辽宁台还特地邀请沈阳市歌舞团的演员裴晓云女士在歌曲类电视节目中教大家演唱。不久，这首歌由广州太平洋影音公司的签约歌手朱晓琳唱遍全国。从此，“格地格地格地格地，我们爱你……”的欢快歌声便时不时地在幼儿园、校园乃至“六一”晚会中回荡，延续至今，可谓经久不衰。

《聪明的一休》播出后，不仅观众的反应积极热烈，而且社会舆论和业界也对其给予广泛肯定。在首轮播放结束后，辽宁省部分人大代表曾两次在人代会上提议重播。当时，任央视副台长的洪民生先生在《电视周报》上撰文时，特别提到孩子们对一休的喜爱。曾向央视推荐过本片的向阳社在辽宁台观看了部分译制剧集之后，也对出色的配音称赞不已。①

《聪明的一休》播出后，李韫慧收到了全国各地观众的来信

随着“一休”红遍大江南北，李韫慧也变得家喻户晓。她成了与当时许多影视演员齐名的当红明星，各地的演出邀约不断。每天，辽儿艺都会接到大量全国各地的观众的来信，其中绝大多数是寄给李韫慧的，小朋友都亲切地管她叫“一休阿姨”。对于李韫慧演绎的一休，原制片方东映动画公司也给予了高度赞扬。1984年春节前，日本东映株式会社（即东映动画的母公司）的代表作为中日文化民间交流团成员赴辽宁访问交流。在与李韫慧见面时，当得知她就是一休的中文配音演员后，日方代表集体起立致敬，并盛情邀请李韫慧赴日参访。在之后的日子里，李韫慧先后为千余部（集）海外影视作品配音，这也成为其艺术生涯中最重要的组成部分。诚如李韫慧自己在接受媒体采访时说过的那样：“为一休代言改变了我一生。”

《聪明的一休》的引进、译制以及播出后获得的成功在辽宁台的历史上留下了浓重的一笔，然而，它的意义也许不只是“辽宁台第一部译制片”而已。自《聪明的一休》成

---

① 据井方回忆，此事大致发生在1984年。当时向阳社的负责人前来辽宁台洽谈广告业务，其间谈及“一休”。于是辽宁台便调出几集《聪明的一休》和当时正在译制中的《犬笛》，一并给其观看。

功后，广东台在引进海外动画片方面的力度不断加大，紧接着上海、北京的传媒机构也开始跃跃欲试，合力将地方台的译制动画片播出的大幕徐徐拉开。而原本只从事儿童剧表演的辽儿艺通过在《聪明的一休》中与辽宁台合作，也开始全面参与从中央到地方各级电视台引进的海外影视作品的配音工作。20 世纪 80 年代后半期，辽儿艺负责配音的电影、电视剧达上百部之多，其逐渐成为中国内地极具影响力的海外影视作品的译配基地。在 20 世纪的最后十年里，脱胎换骨的辽儿艺还书写了一段海外动画片引进译制史上被广为传诵的篇章。而这，则是另一段往事了。

1988 年：两个半月打造同样的精彩

《聪明的一休》第一批剧集的译制工作圆满完成之后，1984－1987 年，辽宁台独自进行或承接了由其他各级电视台委托的大量海外影视节目的译制工作，其中《犬笛》[①]《血的迷路》[②]等电视剧播出后获得了极为热烈的反响。但是，作为全国最早让外国动画人物讲中文的省级电视台之一，辽宁台对一休的感情始终无法释怀。[③] 时间一转眼就到了 1988 年，此时的辽宁台和辽儿艺都已是今非昔比了。面对几年来观众持续不断的呼声，引进《聪明的一休》后续剧集也就自然而然地被提上了日程。

新一批《聪明的一休》剧集的引进过程同样充满了戏剧性。1988 年 4 月，井方因引进新片和洽谈节目合作等事宜前往广东、福建两地出差。在广州期间，他偶然得知广东台此时正在和香港国际影业谈判，准备再购入一批“一休”剧集。于是，井方便开始与广东台协商引进事宜。最终，双方达成一致，这批剧集的引进和译制工作转由辽宁台接手。为促成此事，钮祖印副台长和樊正义女士给予了全力支持。为了能使辽宁台顺利购得后 52 集的全国播放权，樊正义出面和港商反复交涉，最后甚至发出了“如港方不降低辽宁台的全国播放权购买价格，广东台也将不再履行之前与其达成的意向”的“最后通牒”，最终迫使香港国际影业做出了让步，令辽宁台以 800 美元/集的优惠价购入。[④] 对于“兄弟台”的仗义，井方在笔者的采访中谈及此事时仍十分感念。

万事俱备，只欠东风。对辽宁台而言，引进渠道和译制配音的相关人员都已不成问题，阻碍就剩下一个了——当时外汇受国家严格管控，购片资金尚无着落。事有凑

① 根据小说家西村寿行的同名小说改编，全剧共 8 集，1978 年在日本播出。该剧由中国电视剧制作中心委托辽宁电视台译制，辽儿艺协助配音，1984 年 8 月完成译制。

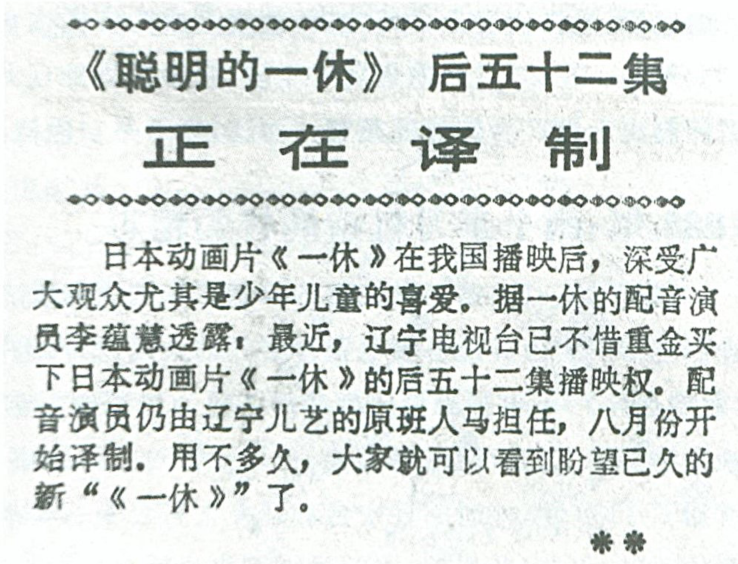
② 20 世纪 20 年代的知名日剧“赤色系列”的第一部(第二部便是中国家喻户晓的《血疑》)，由大映电视剧公司 1974 年出品，山口百惠主演。该剧是上海、辽宁、江苏、贵州、四川五家省级电视台在 1984 年 10 月联合引进的，辽宁台受托承担译制工作，辽儿艺协助配音。

③ 1987 年，井方在前往日本富山电视台(日本富山县的地方电视台)做交流访问时，曾询问“一休”的片源，但日方表示仅知晓制作方为东映动画，却不知海外发行方的信息，因此也就没了下文。

④ 国际影业最初开出的价格是地区播放权 300 美元/集，全国播放权 1 200 美元/集。作为降低价格的交换条件，辽宁台之后免费提供了一套完成译制的拷贝，供片商海外发行之用(曾在新加坡等地播出)。

巧，和辽宁台有广告业务往来的锦州铁合金厂在得知此事后，表示愿意慷慨解囊，利用自己经营进出口业务、有现成外汇可供调配的便利，赞助辽宁台 5 万美元，而交换条件则是在片尾字幕中注明一下公司名。就这样，经多方努力后，《聪明的一休》的全新 52 集[①]终于顺利入关。

在整整 5 年之后，1988 年 8 月 5 日，“一休”剧组再次成立。这一次，配音录制改在辽儿艺自己新建的录音棚进行，而译制团队基本还是原班人马：导演仍然是井方，11 位配音演员全部回归。在本次译制过程中，一个新亮点是王晓燕的活跃。王晓燕早在 1983 年的译制中就已崭露头角，这次她除了担任全篇旁白外，还为多个关键配角献声。其中，由她演绎的刁蛮任性的露姬公主给人留下了极深的印象。[②] 虽然这次尚未担当核心角色，但王晓燕在配音方面的才华已日渐显现，这为她日后的艺术生涯打下了坚实基础。[③]

《聪明的一休》后五十二集
正在译制

日本动画片《一休》在我国播映后，深受广大观众尤其是少年儿童的喜爱。据一休的配音演员李蕴慧透露：最近，辽宁电视台已不惜重金买下日本动画片《一休》的后五十二集播映权。配音演员仍由辽宁儿艺的原班人马担任，八月份开始译制。用不多久，大家就可以看到盼望已久的新“《一休》”了。

**

《辽宁电视报》对《聪明的一休》新剧集的译制进行了报道

由于有先前的经验储备，加上此时辽儿艺也有了自己的配套录制设施，整个配音过程可谓顺风顺水。1988 年 8 月 15 日，剧组开始录制第一集，此后一直保持着较快的进度。期间除因辽儿艺停电 3 天和重新制作第 83 集的背景声效和配乐（剧组在录制时才发现该集没有国际音轨[④]）而耽误了一些时间外，录制一直有条不紊地推进，至 10 月底便完成了全部 52 集的配音。[⑤] 从水准来看，本次译制可称得上对经典之作的完美继承，不仅所有角色配音的音色和 5 年前所配版本并无二致，在各集的序号编排

---

① 内容对应原版第 53－104 集，部分剧集顺序有所调整。

② 譬如，在第 53 集《飞鸟和小姐》中，露姬逼着一休为她养的小鸟取名“为太阳增辉的红鸡冠唐三郎”，至今还为不少观众津津乐道。

③ 王晓燕在接受笔者采访时，特别回顾了这段令她难忘的岁月：“在这两部片子中配了那么多三教九流的角色，大大地拓宽了我的戏路，让我有机会了解不同人物的性格特点，非常受益。感谢井方导演给我的悉心指点！”

④ 国际音轨，一般是影视作品原产国为方便进口国传媒机构配音而专门制作的一条音轨。其上仅有背景音效与配乐，无原版的对话和旁白。

⑤ 对于 1988 年的这批剧集的配音时间，目前说法不一，但几位当事人在采访中普遍表示所用时间要比 1983 年的首次译制短很多。结合当年电视报上的报道，加上井导的工作日志上“11 月 23 日完成合成和录制”（即制成用于播出的备播带）的记录，大致可推断后 52 集的配音完成时间应为 1988 年 10 月底。

上，新剧集也是严格接续前 52 集，其首集片头打出的字幕就是“第 53 集”，而非“第 1 集”(以此排序，直至“第 104 集”结束)。与此同时，各省市电视报的节目预告上的序列号也从“53”开始标注，并冠以“《聪明的一休》续集”的字样。此外，一些电视台为了让观众一饱眼福，在播放新剧集前还特意安排了前 52 集的重播，真正实现了两个版本的无缝对接。这批新译制的《聪明的一休》剧集播出后同样受到了观众的热捧和媒体的热议，《辽宁日报》《天津日报》《钱塘江报》等多家媒体纷纷发表了专访和评论文章。本片先后在全国 40 多个省、市电视台播出，并获 1988 年度全国第二届优秀电视剧制片奖和辽宁省优秀译制片奖。

如果将央视版《铁臂阿童木》看作译制动画系列片的“开山之作”的话，那么《聪明的一休》被称作这段历程中的第二座“里程碑”则实至名归。无论是播出后所创造的多项收视纪录，还是由此引发的行业变革，《聪明的一休》都在中国内地的译制动画片播出史上写下了极其辉煌的篇章。

然而，对于出生或成长在改革开放初年的广大 70 后、80 后来说，“一休哥”还有另一层特殊意义。此前，因播放权限的缘故，最早由央视引进的几部日本电视动画片仅在电视上亮相一次后便匆匆而去，之后便尘封于央视的音像资料库中，再无出头之日。随着时间的推移，这些佳作不仅与绝大多数 80 后失之交臂，就连那些当年曾经有幸一睹的 70 后也大多将其遗忘殆尽。而“一休”的境遇则截然不同。从 1983 年 10 月在广东台始播算起，数年间，《聪明的一休》便在全国各主要省、市电视台多次转播和复播，加上几年之后新剧集产生的叠加效应，整部作品覆盖范围之广、播放持续时间之长是之前央视版译制动画片无法比拟的。这时，无论是已经走入校园的 70 后，还是处在学龄前阶段的 80 后，译制动画片给他们留下的印象开始由模糊变得清晰，两代人的童年动画收视记忆线也开始发生交汇——《聪明的一休》成为 70 后、80 后关于译制动画片的第一个记忆的交叉点。

从 1997 年到 2008 年再到 2012 年：传奇仍在延续

在接连创造了两轮辉煌之后，“一休”开始逐渐淡出人们的视野。但与大多数曾于 20 世纪 80 年代在中国内地声名鹊起的海外动画作品的命运大不相同的是，它与观众挥手告别的时候远未到来——多年归隐之后，一休哥又再度出山，只不过接下来他将不再只是专供 70 后和 80 后回味的童年往事了。

当新千年的脚步逐渐临近时，内地观众在享受着 20 世纪最后一轮海外动画热潮。在狂欢般的气氛中，1997 年 6 月，由深圳电视台引进的 52 集“一休”剧集[①]以《一休传奇》

① 内容相当于原作的第 105—156 集，部分剧集顺序有所调整。

之名在辽儿艺完成了配音，随后在全国多个地方电视台播出。此时距上一轮译制的结束已经过去了近10年，但令人欣慰的是，不少曾参与之前两版配音的辽儿艺演员依然活跃其中：陈大千依旧担任副导演一职，并饰配足利将军；方树桥继续出演安国寺长老；曾经为两位主角配音的李韫慧和邓常兰则与另一位辽宁配音圈的主力韩力先生一起出任了译制导演一职；本版中饰配小叶子的是当年为一休母亲献声的郝琳杰；而在1983年和1988年的译制中有出色表现的王晓燕，这次则荣升"一休哥"的代言人。①

1997年译制版是辽儿艺与"一休"的第三次相会

与1983年和1988年的情况相比，1997年国内的译配环境已是大不相同，纷至沓来的工作任务容不得配音演员用太多的时间来细细揣摩自己的角色，这也使得一些配音爱好者对片中部分角色的声音处理及塑造颇有微词。但主创人员的辛勤劳动，特别是众多"老配音"的倾力加盟，还是令整部作品保留了那种让人熟悉的"味道"。在有线电视、卫星电视和音像制品三足鼎立的年代，这部《一休传奇》已不可能再度引发在20世纪80年代播出时万人空巷的盛况。但是，简单地用收视率来衡量它的成败与否，对所有付出汗水的艺术工作者们来说显然是有失公允的。

进入21世纪后，中国内地海外动画片的引进、译制和传播格局都发生了翻天覆地的变化。就在这个"人们面前有着各样事物，人们面前一无所有"的大时代下，2008年的"五一"，全新译制的52集《聪明的一休》现身央视少儿频道《动漫世界》栏目。这是中国内地第四次引进《聪明的一休》剧集，同时也是辽宁圈配音演员第四次接手"一休"的译配任务。② 这次译制仅是选取此前三版的部分剧集重新配音，让人们在困惑之余也略感遗憾。但令人欣慰的是，这一最新的译制版本在翻译方面与老版大体一致，包括片头、片名和每集名称也都和老版基本相同。而在具体译配人员中，外鉴长老一角依然由方树桥配音，他也因此成为唯一一位四次参与"一休"译制，并一直为同一角色

---

① 据王晓燕表示，当时辽儿艺要求她在声音上要与李韫慧女士一脉相承，她在保持这种特色的同时，也融入了自己的一些音质和对这个角色的理解。所以一方面大家听起来，感觉仍是那个熟悉的一休，但同时细心的观众又能感觉到后期这一音型的微妙变化。17年后，2014年上映的国产动画电影《聪明的一休之反斗公主》(该片系上海炫动卡通从东映动画获授权后制作)中，王晓燕又再次为一休配音。

② 本片对外公示的信息为"中视鸿运视听制作有限公司、辽宁凤凰影视制作有限公司"联合译制。其中，后者是由1997年译制版的责任编辑王启予先生创立的，配音演员依旧来自辽儿艺。担任译制导演并为一休献声的刘艺女士曾参加过《魔神英雄传》《忍者乱太郎》等多部在国内有较大反响的日本动画片的配音。

献声的辽儿艺配音演员，书写了中国译制配音史上的一段佳话。[1] 虽然本片在央视播出后不复当年的收视辉煌，但不管怎样，新佑卫门还叫新佑卫门，小叶子还叫小叶子，贯穿于全片的那股久违的轻松调皮的味道也还在，这足以让一些已为人父母、陪着儿女们一起观看的70后、80后观众心里热乎乎的。

从1983年10月广东电视台首播《聪明的一休》算起，时光已经走过了30多个年头。如今，当年的《聪明的一休》的译制组成员，除了王晓燕还活跃在配音一线外，其他演员多已退休：译制导演井方现已年近九旬，李韫慧和方树桥也到了古稀之年，而为足利义满将军配音的陈大千和成功塑造了片中多个小角色的傅立白均已辞世，着实让人伤悼。但是，通过他们才会说中文的一休、小叶子、新佑卫门所制造的快乐却早已融入了中国寻常百姓的生活中。在电视中，在网络中，在众人的闲谈中，“一休哥”和他的各类朋友及“对头们”时不时还会成为谈论的话题。2009年，在零点研究咨询集团与新浪网联手进行的“新中国60年生活点滴”网络调查评选中，《聪明的一休》以41.6%的支持率，高票当选“最受欢迎的外国动画片”第一名。2012年6月，一部并未引进国内的单集真人版日剧《聪明的一休》[2]，又在中国网络上引起热烈的讨论；中日合作的大型多媒体儿童剧《聪明的一休》自2011年底上演以来更是红遍全国，久演不衰；即使是2011年，《聪明的一休》日版主题歌和片尾歌作曲者宇野诚一郎辞世的消息同样也触动了不少70后、80后的心弦……[3]当网友们七嘴八舌议论着诸如“真人版演员和对应的动画角色相似与否”等话题时，似乎已经没有人再在意这些熟悉身影的东瀛身份，大家就像是在谈论一群童年时与自己共同嬉戏玩耍的伙伴。

这不仅仅是中国译制史中令人感叹的一页，更代表了一段美好的童年时光、一段渐渐远去的成长记忆。从1983年到2017年，很少有哪部动画作品像《聪明的一休》这般，突破了民族、国家和语言的界限，见证了中国内地译制动画片30多年发展历程中的风风雨雨，也见证了那一个个曾经鲜活的音容笑貌……

---

① 方树桥在接受采访时表示，尽管配过众多的动画片角色，但他最喜欢的仍然是外鉴长老，这个角色的耿直甚至固执与现实中的自己很像。而谈及连续为四版“一休”中的安国寺方丈配音一事，他认为除了个人对这一角色的偏爱之外，还有一个原因则是外鉴长老原本就是一个老者，因此随着时间的推移，自己的年龄与长老越来越接近，在音色的处理上反而更为轻松了。

② 本片于2012年6月30日(周六)21:00在富士电视台播出，是一部时长约2小时的电视剧特别版。片中，一休由童星铃木福扮演，而曾在动画版中为一休配音的藤田淑子则担任旁白，具体内容主要是重现如“智取过桥”“捉屏风老虎”等一批有代表性的一休故事。首播后，取得了11.9%的高收视率。

③ 宇野诚一郎从20世纪40年代末开始其作曲生涯，生前创作过诸多脍炙人口的动画歌曲和童谣(包括《穿长筒靴的猫》《悟空大冒险》)，并曾获每日电影奖之音乐奖、纪伊国书店演剧奖以及读卖演剧大奖之优秀工作人员奖等多项殊荣。2011年4月26日，宇野诚一郎因心脏衰竭去世，享年84岁。宇野的妻子与亲友低调地为其办理了后事，直到半月之后这一消息才被媒体曝光。

致敬鸣谢

从 2012 年 5 月至年底，笔者相继采访了当年参与引进《聪明的一休》的当事人——广东电视台原副台长钮祖印先生（8 月 2 日下午/11 月 17 日下午）和原广东台总编室节目科负责人樊正义女士（5 月 14 日晚）、辽宁电视台原副台长兼电视剧部主任张景芳先生（12 月 25 日上下午）；当年参与《聪明的一休》配音的原辽宁儿童艺术剧院演员李韫慧女士（7 月 5 日晚/10 月 21 日下午）、方树桥先生（10 月 19 日上午）、邓常兰女士（10 月 28 日下午）、王晓燕女士（6 月 6 日下午）。此外，笔者还于 2015 年 2 月 18 日和 7 月 10 日先后采访了辽儿艺演员俞德元先生和郝琳杰女士。

本文在撰写过程中还得到了哈尔滨 80 年代影视文化研究者苏磊先生（参与撰稿、1988 年译制版影音资料及部分研究成果提供）、北京辽艺配音爱好者程涵小姐（图文资料提供）、沈阳配音爱好者圣海飞龙（协助采访张景芳）、沈阳刘刚先生（张景芳采访录音整理）、沈阳毕泓洋小姐（张景芳采访录音）、北京怀旧动画爱好者俞海江（1983 年译制版录像带视频提供）、重庆辽艺配音爱好者何洪源（图文资料提供）、大庆 80 年代影视收藏者老焦（1983 年译制版录像带视频提供）、北京动漫资料收藏家空藏 Kongzang（辽宁台发展史资料提供）的大力支持。

一休さん

附　录

四版“一休”译制信息不完全汇总

	1983 年译制版（52 集）	1988 年译制版（52 集）	1997 年译制版（52 集）	2008 年译制版（52 集）
配音信息				
一　休	李韫慧	李韫慧	王晓燕	刘　艺
长　老	方树桥	方树桥	方树桥	方树桥
小叶子	邓常兰	邓常兰	郝琳杰	刘海霞
新佑卫门	袁子文	袁子文	刘喜瑞	张文渔
桔梗店老板	俞德元	俞德元	俞德元	辛敏航
弥　生	李舒燕（1—27） 王晓燕（28—52）	李舒燕	兰　燕	
足利义满	陈大千	陈大千	陈大千	董志斌

续表

	1983年译制版（52集）	1988年译制版（52集）	1997年译制版（52集）	2008年译制版（52集）
配音信息				
秀　念	陈大千	陈大千	陈大千	宋　巍
陈　念	李韫慧	李韫慧	贾丽娜	
小叶子的爷爷	方树桥	方树桥	姜泽文	
伊予夫人	石宝兰(1—27) 郝琳杰(28—52)	石宝兰	郝琳杰	
各种小角色	郝琳杰　王晓燕 袁子文　方树桥 傅立白　邓常兰 陈大千	方树桥 王晓燕 邓常兰等	郝琳杰　兰　燕 刘喜瑞　韩　力 方树桥　姜泽文 俞德元	
片名/解说/旁白	李舒燕(1—27) 郝琳杰(28—52)	王晓燕	王晓燕	徐　琳
制作信息				
译制单位	广东电视台 辽宁电视台 联合译制	辽宁电视台 锦州铁合金厂 联合译制	辽宁儿童艺术剧院 深圳电视台 联合译制	中视鸿运视听制作有限公司/辽宁凤凰影视制作有限公司 联合译制
译制导演	井　方	井　方	韩　力　邓常兰 李韫慧	刘　艺
副导演	陈大千	陈大千	陈大千	
翻　译	王　凌　郭允海 马兴国　施怀宝 孟宪仁①	郭允海　马兴国	李晓斐　王凤林	穆　梓
其他制作人员	王恒敏　李俊英 边　境	吴　疆　姜玉净 李俊英　何长舜	姜玉净　吴　疆 王启予　龙　梅 张敬军　陈　瑛 苏春阳　许玉红 王伟德　迟振海 刘　强	赵颖新　钱连红 殷　明　张　蕾 韩　哲　苏春阳 陈　瑛　高屹科 周　娟　付　强 薛　威　李　央 徐　彬

① 此为片尾字幕显示。而据井方导演回忆和《辽宁台发展史》记载，该译者为孟宪国。

《三千里寻母记》:最惆怅的周日晨光

【原 片 名】母をたずねて三千里(1976)
【出品制作】〔日〕日本 ANIMATION 公司
【引进译制】中国电视剧制作中心与中央电视台联合译制
【国内首播】1984 年 1 月 22 日 9:00(中央电视台第一套节目)
【播出概况】52 集(全片完整引进播出)
【内容简介】意大利男孩马尔柯的母亲为了家庭与丈夫的事业,远赴千里之外的阿根廷打工以贴补家用。马尔柯生活中最大的精神寄托便是母亲定期寄来的一封封家书。然而,一段时间后母亲与家里失去了联系,久久没有音讯,这令马尔柯忐忑不安。对母亲的强烈思念使这个年仅 9 岁的男孩毅然决定前往阿根廷,踏上了寻母的漫长旅途……
【译制人员】
译制导演: 吴 珊 车 适(后 26 集加入)
监 制: 张文琴 **翻 译:** 陆汝富 张振华 **录 音:** 张 伟 刘 勇
剧 务: 关秉宏
配 音: (前26集)滕 腾 张涵予 肖 岗 杨 青 陈 青 王 路 郑小川 劳 力 田 园 龙 珍 袁振平 林 光
(后26集)滕 腾 张涵予 董 浩 沙 娜 刘纯燕 杨曼玲 郑小川 劳 力 田 园 龙 珍 袁振平 曹 山

撒满爱和真情的万里寻母路

《爱的教育》(原名"Cuore",即意大利语"心"之意)是意大利人埃德蒙多·德·亚米契斯(1846—1908)于1886年完成的日记体小说。一百多年来,本书在世界儿童文学与教育领域一直享有崇高的地位和不朽的名誉。1924年,《爱的教育》由教育家、出版家夏丏尊先生引入中国并翻译,此后便成为国内教育界倍加推崇的国外读物之一。相比小说故事的主线内容,作品中收录的十个短小精悍的"每月故事"似乎更为学者和读者群体所青睐。直到20世纪80年代,书中的《小哨兵》和《小抄写员》两篇故事仍然是人民教育出版社中小学教材收录的正式内容,[①]想必广大70后、80后至今仍记忆犹新。

作为意大利近代著名的文学作品之一,《爱的教育》(包括其中的"每月故事")在20世纪曾多次被搬上银幕和荧屏,这些改编之作基本都是由意大利影视工作者操刀制作的,但就其影响力而言,则和原作小说相差甚远。这些作品中,如今只有一部1948年出品的电影因其导演维多里奥·迪加西(代表作《偷自行车的人》)的名声仍被偶尔提起,其余的大多都已成为电影电视档案库中的单调记录,连意大利本土的观众都未必还能记起。然而,在原作诞生近一个世纪之后,从遥远的东方却传来了"爱的回响"。

1969年,曾供职于日本TCJ动画公司的高桥茂人由于难以认同公司和整个动画界一味地追求动画片娱乐性的氛围,辞职而去,创立了自己的公司"瑞鹰企业"(瑞鹰エンタープライズ,以下简称"瑞鹰"),开始尝试将看似缺乏商业价值的欧洲儿童文学名著改编为电视动画片,并在数年不懈努力之后取得了可观的业绩。但1975年,瑞鹰内部却因财务问题发生纷争,导致其子公司ZUIYO影像(ズイヨー映像)[②]脱离瑞鹰的体系,成为一家全新的动画制作机构——日本ANIMATION公司(日本アニメーション株式会社,以下简称"日本ANIMATION")。

独立之后的日本ANIMATION继续以改编文学名著为主要的发展方向,继承了老东家未竟的事业。也就在这一年,《爱的教育》被纳入了该公司的制作规划。在审读过整部小说后,制作团队挑选了其中一个章节——《从亚平宁山到安第斯山》

① 《小哨兵》是《爱的教育》"11月章"的"每月故事",收录于20世纪80年代的高三英语课本,讲述了一名12岁的小男孩勇敢地为游击队侦察敌情,最后英勇牺牲的故事。而《小抄写员》则是《爱的教育》"12月章"的"每月故事",收录于当时的六年制小学语文课本第12册。故事中小学男生叙利奥心疼父亲,每天在深夜偷偷替父亲抄写文书。由于睡眠不足,叙利奥白天常常打盹,被父亲误解。最后真相大白,父子感情更深了。

② 由于最初规模很小,瑞鹰仅负责动画片的前期策划。动画片的实际制作则是外包给业界一些知名机构来完成,其中以虫制作公司接手的最多。但在1973年,虫制作公司深陷经营危机,无法正常运转。因此瑞鹰不得不设立自己的动画制作部门,即ZUIYO影像。

(*Dagli Appennini alle Ande*,《爱的教育》“第二年 5 月”章的“每月故事”),[1]对其进行改编,制作成 52 集电视动画片《三千里寻母记》[2](见右图),并于 1976 年 1 月 4 日播出。

《从亚平宁山到安第斯山》的篇幅很短,更像一部长篇小说的浓缩版。故事中有很多适合扩展内容的切入点,其奥德赛式的“苦旅”故事也十分契合日式作品风格。在《三千里寻母记》的制作中,负责编写全部 52 集剧本的深泽一夫结合自己早年制作木偶剧的经历,在原作基础上进行了大幅度的拓展。除了对小说中一笔带过的父亲和哥哥进行细致的刻画之外,深泽一夫还在片中新增了十几个重要角色,包括流浪剧团团长班比诺,全片的女主角菲尔丽娜(班比诺的女儿),以及与小主人公马尔柯形影不离的小猴子阿米蒂欧。对于小说中的故事,他也做了进一步的充实,[3]加入了《爱的教育》中的其他篇章,[4]还融合了一些来自其他名著的元素。当然,为了适应日本观众的口味,片中也做了不少本土化的细节处理,如加入日式的日常礼仪“早安”“我回来了”,以及马尔柯有时不可理喻的执拗性格和其明显不同于同龄人的一丝不苟的工作态度。

在加入大量原创人物和情节之余,《三千里寻母记》还运用当时新潮的叙事手法来推进剧情。片中,马尔柯在阿根廷的寻母之旅被刻画为一个成长的故事,一次人生中的历练,“公路电影”的表现形式和叙事手法十分鲜明。故事里有流浪艺人的符号,有两小无猜的纯洁友爱,甚至还负载着道德评判的重要作用(第 38—45 集尤为明显)。

---

① 《从亚平宁山到安第斯山》是《爱的教育》中时间、空间跨度最大,情节最为曲折的一则“每月故事”,十分适合改编为独立的影视作品。除《三千里寻母记》之外,《从亚平宁山到安第斯山》还曾 4 次登上银幕和荧屏,是上镜次数最多的“每月故事”。

② “三千里寻母记(母をたずねて三千里)”是日本给该故事起的考究译名,其中“里(League)”是一些欧洲和拉美国家使用过的一种古老度量单位,具体长度因国家不同而有所差异。例如,阿根廷的 1 里约合 5.572 公里,而法国的 1 里则等于 4 公里。在现今的中文版小说中,该故事标题被译为“六千英里寻母记”,姑且可以认为是参照日版译名起的。日后富士电视台专门对其进行了考证,马尔柯寻母行程总计约 15 200 公里,若以法国的“里”来换算,约合 3 800 里。

③ 例如,马尔柯在阿根廷城市拜雅布兰卡(Bahia Blanca)的经历在小说中一笔带过,而在动画片中却总共讲述了 14 集(24—37 集)。

④ 譬如,第 23 集的故事就是改编自 2 月份“每月故事”之《爸爸的看护人》。

其中的不足之处是大规模的扩充让剧情发展节奏变得缓慢，整个故事较为冗长。一个最典型的例子便是，直到全片第16集，马尔柯才登上前往阿根廷的船。而原著80％的内容却都被“挤压”在动画片的最后15集中，如果从看过原著的读者的视角出发，难免会有本末倒置的感觉。不过考虑到电视台的播放档期要求，况且剧情发展上也并未出现过于明显的不协调，这样做亦不失为一种合情合理的改编。

《三千里寻母记》充分展现了意大利和阿根廷这两个遥远国度的风土人情和无尽美景，片中对都市、草原、山脉、荒地等场景的描绘着实可以用“完美”来形容，就这一点而言，便不得不提到如今早已无人不知的两位动画大师——宫崎骏和高畑勋了。早在1974年，两人就一同完成了日本动画史上的杰作《阿尔卑斯山的少女海蒂》(『アルプスの少女ハイジ』)[1]。在《三千里寻母记》中，这对黄金组合依然默契十足：高畑勋担任本片总导演，而宫崎骏则负责自己最拿手的场景设定。两人为《三千里寻母记》倾注了大量的心血，虽非全程监制，但无论是画面的渲染还是镜头语言的应用，都能让观众明显感受到浓郁的“吉卜力”味道。为了更真实地描绘片中场景，宫崎骏还远赴意大利和阿根廷实地取景，他描绘出的鲜活的欧美风情，令观众大开眼界。同时，为了渲染异国风情，片中各类歌曲、乐曲融合了意大利民谣(其中包括用日语演唱的“Bella Ciao”，即中国观众所熟知的《啊，朋友再见》)、南美小调和现代风格的吉他曲。悦耳动听的配乐贯穿全片，用南美民族乐器五弦琴与竖笛演奏的主题歌更是感人肺腑。

1976年12月26日，《三千里寻母记》顺利地按预定计划在富士电视台完成了为期一年的播出。单从收视成绩而言，本作无疑是成功的——平均21.3％的收视率和同时期最热门的科幻和喜剧类动画作品不相上下。然而本片的意义并不止于此。如果说之前几部“名作改编”的成功多少有点歪打正着的意思，那么《三千里寻母记》的叫好又叫座则令业界真正相信了这一题材的潜力。在接下来的数年里，根据经典文学名著改编而成的电视动画片大量出现，无论是数量还是质量，都呈现出爆发的趋势。而日本ANIMATION也凭借《三千里寻母记》和此前播出的《弗兰德斯之犬》[2]，当仁不让地占据了富士电视台周日晚7点半这一黄金时段，并在此后开始按一年一部的稳定速度，孜孜不倦地将一本本小说、童话从平面文字转换成立体影像，正式拉开了为期20年的“世界名作剧场”的帷幕。

---

① 相关介绍请见本文附录。此外，央视二套曾在1995年7月9日至8月30日的暑假节目中播出过该片。

② 《弗兰德斯之犬》(『フランダースの犬』)根据英国小说家奥维达于1872年创作的同名小说改编，是动画史上有名的悲剧作品。最终集中，小主人公和爱犬一同逝去的悲凄场面令人震撼，引人落泪。该片于1997年重新制作了电影版，曾在1998年6月1日于央视电影频道播出。值得一提的是，在《弗兰德斯之犬》中，日本ANIMATION对原作故事进行了大幅扩充、修改，并加入了原创情节，这些手法后来均被用于《三千里寻母记》的制作中。

惆怅记忆：难忘曾经的周日晨光

《三千里寻母记》大致于 1983 年年中被介绍到中国内地。① 作为中央电视台引进的第 4 部外国动画系列片，《三千里寻母记》的译制由电视译制组承担，而非负责此前 3 部有关工作的央视少儿组。因此，它成为第一部被纳入央视《电视译制片》②栏目的海外动画作品，由来自央视译制组的吴珊女士出任译制导演（该片也是吴珊执导译制的第一部外国动画系列片）。

《三千里寻母记》是 1979—1992 年少数几部以电视译制片名义引进的海外动画作品之一，每一集的片尾均会打出其审核编号，这在之前央视播出的海外动画作品中从未有过

作为央视译制组最早的成员之一，吴珊之前已指导过一系列经典外国影视剧的配音工作，例如苏联电影《这里的黎明静悄悄》《两个人的车站》《德黑兰 1943》、南斯拉夫电视连续剧《黑名单上的人》等，均在中国观众群体中引起了热烈反响。在她看来，《三千里寻母记》的配音要比真人表演的影视剧难度更大。这是因为动画片很难展现人物的生动表情，反映其内心复杂的情感，而往往需要通过配音演员的声音来赋予动画片主人公灵魂。因此，《三千里寻母记》主人公的配音者不仅声音要与角色相符，还要具备一定的表演功底，否则是无法塑造好这一角色的。

为了找到马尔柯的合适配音人选，吴珊导演可谓煞费苦心。经过一轮轮的试音筛选，最终才确定由来自中国儿童艺术剧院的年轻女演员滕腾为马尔柯配音。前 26 集中的其他配音人员，除了央视的郑小川③之外，大都来自北京的各个文化机构和团体，其中包括中央人民广播电台的播音员肖岗、中国儿童艺术剧院的陈青、中国青年艺术

---

① 据当年《电视周报》上的节目介绍来判断，本片的引进应仍为向阳社与央视合作的模式。

② 央视于 1979 年设立的专门播映海外影视剧的栏目，开全国电视台之先河，由此也诞生了全国第一家由电视台组建的专职翻译、配音机构——央视译制组。

③ 郑小川在本片中使用化名“晓川”，时任央视少儿部编导。她和肖岗曾参加过此前几部央视引进的日本动画片的译配工作。

剧院的杨青、北京电影制片厂演员剧团的劳力、中央戏剧学院的袁振千，以及中央人民广播电台的播音员龙珍和刚刚高中毕业参加工作的张涵予等。在后 26 集中，吴珊导演考虑到片中角色众多，为了保证能达到“一人一声、避免重复”的效果，根据后续剧情的发展对配音队伍进行了调整，并引入了一些新面孔，包括董浩和刘纯燕、在长春电影制片厂演员剧团工作的沙娜，以及中央人民广播电台的曹山和杨曼玲等人。

1983 年秋，《三千里寻母记》第一批片源（共计 26 集）抵达北京，译制工作随即展开。虽然大家都是利用业余时间前来配音，但每个人对待工作的态度都是一丝不苟的。例如，身为“男一号”的滕腾，每次进棚前都会通过一遍遍地对台词来加深对角色内心世界的理解，力求在录制过程中脱稿，使自己塑造的人物更为生动形象。① 配音时，滕腾投入了全部的情感，她将自己化身为小主人公，完全融入了戏中。期间，因为反串的是小男孩，而且“喊戏”很多，滕腾一度声带水肿，她只能口含药片坚持工作，最后严重到不得不中断配音。为此，剧组还曾临时找人替代，但终因效果不佳而作罢。好在经过一周休息后，滕腾身体恢复，又重新投入到紧张的配音之中。正是全体演职人员如此精益求精的不懈努力，最终造就了译制动画片史上的又一部力作。

遗憾的是，尽管如此精耕细作，但《三千里寻母记》在中国的命运就仿佛与马尔柯的寻亲经历一样，充满了起伏与波折。作为 1984 年央视的寒假少儿节目，自当年 1 月 22 日开播的《三千里寻母记》并未遵循过去译制动画系列片在每周日 18:30 播出的惯例，而是被安排在了每周日 9:00 播出。虽然每次连播两集，但当时的电视观众尚未形成一大早就打开电视机的习惯，这样的时段显然并不是一个黄金收视档。而更糟糕的是，在寒假结束以后，这一播出安排也没有变化，一直持续到当年 7 月 15 日首播结束，令很多观众错过了持续收看本片的机会，这不能不说是一件憾事。或许这也是《三千里寻母记》令大部分电视观众有“片名深刻，情节模糊”之感的原因之一。两年之后，在中国各地方台又出现了一部主题与之相似的日本动画片——《咪咪流浪记》②。该片一经播出便声名大噪，影响力很快就盖过了《三千里寻母记》。同样是 50 余集的篇幅，同样是小男孩四处寻亲、磨砺成长，同样有小猴子相伴的情节。于是，随着时光对童年记忆的无情洗涤，不少人渐渐将两部作品混为一谈，加之许多媒体以讹传讹的不负责任的报道，使得《三千里寻母记》在如今的怀旧动画世界里陷入一个较为尴尬的境地。

但是，无论是在吴珊导演心中，还是在主配滕腾心中，《三千里寻母记》依然有极其独特的位置。在接受笔者采访时，吴珊回忆起当年的往事，仍有感于片中所描绘的美

---

① 《三千里寻母记》播出后，滕腾对马尔柯声情并茂的演绎，赢得了业界的一片赞誉之声。此后，滕腾又陆续为《堂吉诃德》《米老鼠和唐老鸭》《机器猫》《大草原上的小老鼠》等众多优秀动画片配音，塑造了一个又一个令孩子们喜欢的经典角色。除此之外，她还为大量的影视剧配音，并在多部译制片和电视剧中担任配音导演。可以说，自《三千里寻母记》起，从事与影视作品配音相关的工作成为滕腾艺术创作中的一个新领域。

② 详见本书第二编的《咪咪流浪记》一文。

不胜收的景致和催人积极奋进的励志故事。特别是片中一路上与马尔柯相依为命的小猴子阿米蒂欧，让吴珊至今难以忘怀。在她看来，这只小猴子已不仅仅是一个小动物，而是一个动物化的人类角色——他是马尔柯的亲密伙伴和精神伴侣，也是小主人的保护者。很多时候，正是阿米蒂欧的警惕与及时提醒，才让马尔柯一次次化险为夷，转危为安。而令吴珊特别赞叹的是，日方制作团队对小猴子的戏份把握得非常到位。后来，吴珊导演也参与指导了其他一些动画片的配音工作，但回顾自己几十年的艺术生涯，她始终将《三千里寻母记》视作她所参与过的动画片中，集教育性和艺术性于一体的最佳之作。

当年曾坚持和马尔柯一起走完 52 集故事历程的观众，许多年后再度回忆起本片，也许都会有一种别样的感受——当时观看本片的心情远比作品本身的内容更加让人记忆深刻。可以说，每个在 1984 年周日大清早爬起来坚持收看《三千里寻母记》的小动画迷的心情是相当复杂的：在那个电视节目极度匮乏的年代，在那个中央电视台只有周日才会在白天播出节目的岁月里，有动画片看，就已经是莫大的幸福了；至于动画片的内容、题材、风格是否称心，全都退居其次。但是，此前几部央视译制动画片，无论是日本的《铁臂阿童木》，还是捷克斯洛伐克的《鼹鼠的故事》，抑或美国的《蟋蟀吉米尼》，给人的直接感受都是简单易懂且充满欢乐；而《三千里寻母记》这样一部苦情大戏中虽不乏欢笑，但更多的却是苦难艰辛；每一个小观众看后都倍感郁闷，“心情沉重”。于是，带着期待与困惑交织在一起的复杂心情，执着的电视动画迷们在 1984 年度过了一个又一个“周日早九点”，他们记住的是马尔柯催人泪下的万里感人之旅，忘不了的则是 26 个五味杂陈的周日晨光。

致敬鸣谢

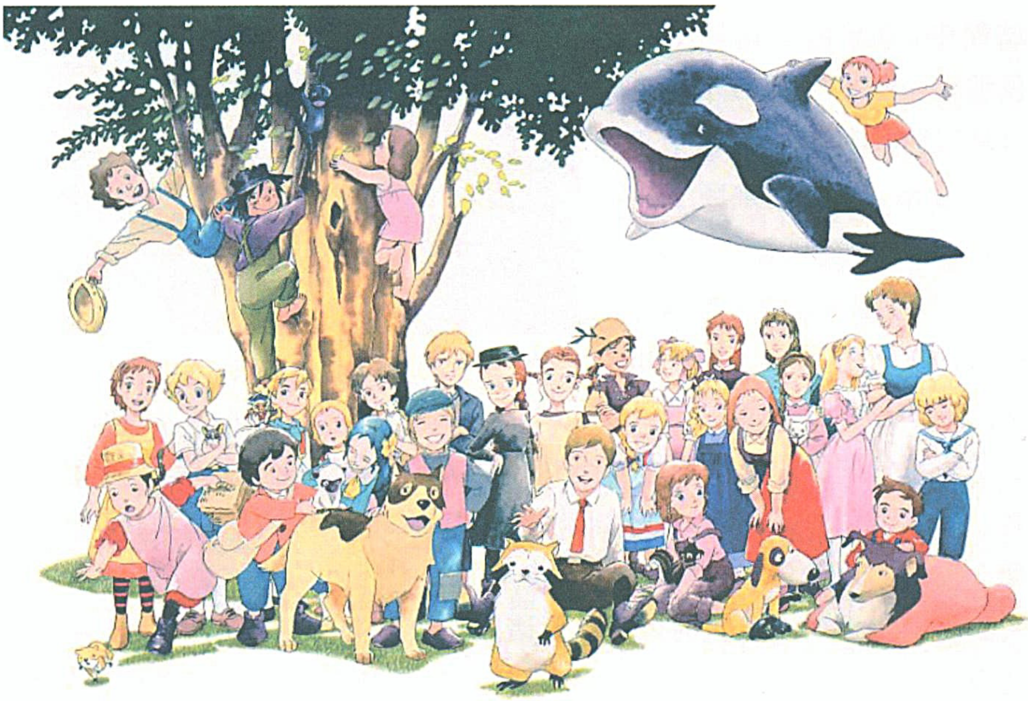
2012 年 7 月 17 日，尚处于术后康复治疗中的《三千里寻母记》译制导演吴珊女士在北京某医院接受了笔者的采访。2013 年 4－6 月，笔者又先后多次电话采访了马尔柯的配音演员滕腾女士。两位当事人均详细回顾了《三千里寻母记》译配过程中台前幕后的许多轶事。本文部分内容由北京胤祥先生参与撰写，文中使用的《电视译制片》栏目高仿还原图由重庆辽艺配音爱好者何洪源先生绘制。

母をたずねて三千里

附　录

世界名作剧场：一出没有演完的话剧

“世界名作剧场”，泛指在 1975—1997 年，由日本 ANIMATION 出品，在富士电视台每周三 19:30—20:00 时段播出的 23 部名著改编动画片。[①] 这些作品基本上根据欧美文学著作改编而成，是日本 ANIMATION 出品的名著题材动画作品中制作最精良的一批。[②] 在 20 余年的时间里，“世界名作剧场”为日本动画的发展书写了一段为人惊叹、为人传颂、也令人叹息的历史。

1975—1997 年“世界名作剧场”23 部作品的主角合影

该栏目的发端最早可追溯到日本 ANIMATION 的老东家瑞鹰。1969 年 10 月，刚成立不久的瑞鹰推出了根据芬兰作家托芙·扬松（Tove Jansson）夫人的原著童话故事《姆明》改编的 65 集同名电视动画，在电视动画领域首开名作改编的先河。然而，瑞鹰这第一步迈得并不顺利。作为日本初次获得海外原作者改编授权而制作的动画片，《姆明》在制作过程中既要尽量保持原作的风格，又必须让剧

① 之后又包括 2007—2009 年于富士卫星台播出的 3 部，详情见下文。

② 1975—1992 年，日本 ANIMATION 还出品过若干未纳入“世界名作剧场”的文学著作改编动画，例如曾在中国内地播出过的《玛亚历险记》《格林童话剧场》《丛林里的故事》等。

情适合日本观众口味。这样的改编工作往往两边都不讨好，甚至还曾因为加入过多现代元素而招致扬松夫人的抗议。但磕磕碰碰之下，《姆明》还是得以顺利播出，其问世也给喧闹的日本动画世界注入了一股清泉：充满诗情的故事，水彩画般的色调，极少描写暴力或残酷的场面。这些新颖特色得到了广大家长的认同，也令少年儿童耳目一新。在这之后，瑞鹰相继出品了多部类似题材的作品，虽然并未掀起很大的波澜，却也让创作人员的改编名著的技巧和方法趋于娴熟。

1974 年，瑞鹰推出了酝酿多时的力作——《阿尔卑斯山的少女海蒂》。[1] 在制作过程中，总导演高畑勋和几位编剧一起，坚持“力求纯真自然”的原则，对原著做了忠实的改编，同时也兼顾了现代社会的审美观念。[2] 每一集的故事都很温暖，充满着纯洁的友谊和亲情。由小田部洋一和芦田丰雄设计的几位主要角色的形象虽朴实无华却灵气十足，完全摒弃了各种夸张搞笑的俗气元素。更具开创意义的是，担任场景设计和画面构成的宫崎骏亲赴瑞士，进行了为期 3 周的实地取景和考察，这在日本动画史上还是第一次。在之后的绘制中，宫崎骏将阿尔卑斯山地区的风景以及诸多返朴璞归真的田园生活极为真实细致地还原到了动画中。通过“海蒂”，一众日后的动画名人不知不觉地聚集在一起，对日本动画界一直以来的“娱乐至上”的惯例算是进行了一次彻底的改弦更张。

《阿尔卑斯山的少女海蒂》剧照

赤着脚的海蒂迎着朝阳，奔跑在装点着白雪、牛羊、花草的山地上——每当看到这一幕时，观众的心就像片中的瑞士奶酪一样被融化了。《阿尔卑斯山的少女海蒂》播出后，令日本动画界乃至整个社会都为之震动。本片收视率高达 26.9%，位居 1974 年日本动画片收视率榜首。直到今天，主人公海蒂仍是响当当的动画名角，而阿尔卑斯山也成了无数日本人心目中无限向往的“香格里拉”。对

① 需要特别说明的是，“海蒂”虽然被认为是“世界名作剧场”的奠基之作，但是由于在制作过程中日本 ANIMATION 尚未成立，因此其著作权至今仍归瑞鹰所有，不计入“世界名作剧场”的作品序列中。目前“世界名作剧场”的正式开端，要从 1975 年的《弗兰德斯之犬》算起。

② 最明显的一点是，小说的情节中带有明显的宗教色彩，但是动画中则极力地排除这点。考虑到日后该片和其他名作动画将被远销到海外众多有着不同信仰和价值观的国家和地区，这样的更改显然十分必要。

日本动画界的从业人员来说，在这之前，谁也没意识到一部由名著改编的动画片可以用如此淳朴的方式感染观众，并且赢得可观的社会反响和经济效益。“海蒂”的成功无疑给不少苦寻出路和创意的人指明了一个新方向。很快，各个动画公司，无论规模大小、有名无名，均拿出了自己的名著动画作品，形成了荧屏上的一道亮丽的艺术人文风景线。

日本 ANIMATION 正式独立后，紧接着推出了两部重量级作品，即“重磅催泪弹”《弗兰德斯之犬》和本篇正文所介绍的《三千里寻母记》。这两部作品延续了“海蒂”的成功，将名著动画的热度推向了顶点。此后几年里，日本 ANIMATION 基本保持着一年一部[①]的产出速度。《浣熊拉斯卡尔》(1977)、《佩琳的故事》(1978)、《红头发的安妮》(1979)引起的反响虽略逊于之前几部作品，但也保持着不俗的收视率，在观众中获得了良好的口碑。到 1979 年，“世界名作剧场”已演化出了一整套“从文字到画面”的成熟加工方法。制作人员可能会在理解原作的基础上加入原创故事和情节，可能会根据“剧情需要”改动主人公的年龄和性别，但始终不变的，是尽可能地忠实遵从原著精髓，尽可能地真实还原完整情境，保持那种温暖、恬静、少有商业味道的抒情风格。[②] 而且，只要看一看“世界名作剧场”中的作品在世界范围内的流传程度，就会明白，这绝不是某种关起门来的自娱自乐。

20 世纪 70 年代末，“科幻热”的兴起又为日本动画产业带来了新的商机，引发了整个业界在 20 世纪 80 年代又一轮爆发式的大发展。刚刚红火起来的名著动画迅速降温。很快，业内就只剩下日本 ANIMATION 一家大公司还在坚持成规模、有质量地产出名著题材的动画作品。这一时期，“世界名作剧场”的市场反响在娱乐大潮的冲击下，也开始出现明显的滑落。其中，1983 年和 1984 年的两部作品由于选题过偏等原因人气不佳，“剧场”的处境也因此一度岌岌可危，直到将《小公主》《小妇人》《长腿叔叔》等多部在日本广受欢迎的欧美文学作品搬上荧屏后，境遇才暂时转危为安。然而 1990 年以后，日本 ANIMATION 的发展重点也开始放在像《樱桃小丸子》《中华小当家》这种既能带来可观收入又不失德育亲情的作品上。虽然同一时期的“世界名作剧场”依旧保持着良好的制作质量和一如既往的人文情怀，但是已经无法改变名作题材整体上人气衰落的定局。1997 年，“世界名作剧场”终因低迷的人气而被中止播放，从此黯然退出了荧屏。

① 每部 50 集上下，正好满足一年的播放期。

② 若说整个“世界名作剧场”中唯一能称得上有商业动机的，便是几乎每部作品中主人公身边都会有一只与其形影不离的小动物。这在很多原著中都是没有的，系日方原创。添加这一要素的原因，则是考虑到这些小动物形象可用于玩具、衣物、食品、文具等衍生商品，为原本无利可图的名作系列带来一些额外的收入。

和许多20世纪六七十年代起家的老字号一样，21世纪之初的日本ANIMATION也面临着业绩下滑、人才流失等烦恼。不过在努力保持自主地位和稳定运作的同时，日本ANIMATION还是不断尝试在“商业化”与“人文”间寻找新的平衡点。2007年，根据文学巨著《悲惨世界》改编的“世界名作剧场”新作《少女柯塞特》开始在富士电视公司下属的富士卫星台播出。该片与“世界名作剧场”以往的作品风格大不相同，人物造型更是充满了当时流行的“萌”元素，引发了媒体的关注与热议。借着这一形势，《波菲的漫长旅行》和《你好，安妮—Before Green Gables》相继在2008—2009年问世，作品风格依旧保持着那种清新隽秀的特质。人们不禁纷纷猜测，“世界名作剧场”是否能迎来生命中的第二春？

然而在这之后，从2010年起至今，“世界名作剧场”又再次归于沉寂。经济低迷的阴影笼罩着整个日本社会，各个娱乐公司都在小心翼翼地应对漫长的寒冬。直到本文截稿时，尚无任何关于“世界名作剧场”后续进展动向的消息。

若从《阿尔卑斯山的少女海蒂》算起，40年的光阴业已逝去，世界早已大不同了。如果说当年“世界名作剧场”是动画界与当时秉持传统的日本家长之间相互妥协的产物的话，那么如今，对本来就是在动画片的影响中长大的新一代日本家长而言，这种妥协早已失去了存在的基础。也许古典文学仍有可能在今日的动画片中重现光彩，也许观众总免不了对泛滥的商业元素发发牢骚，但一个无法回避的事实是，一部作品如果无法为制片方带来实实在在的经济利益，那么它的生存之日也就屈指可数了。在外表光鲜亮丽的动画世界内部，永远都必须遵循的仍然是“适者生存”的丛林法则。

戏，演完了吗？幕，要拉上了吗？

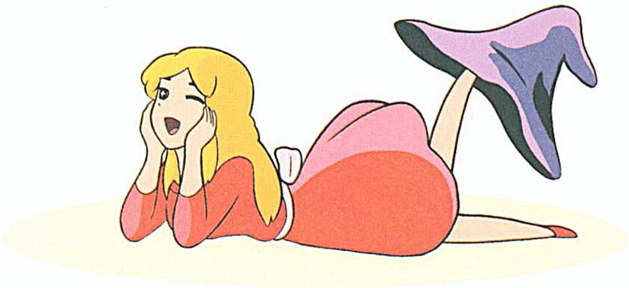
能回答的，唯有那蕴含人类所有智慧的四个字：“等待”“希望”。

《世界童话名作选》：从最沉闷到最震撼的时光嬗变

【原 片 名】まんが世界昔ばなし(1976)

【出品制作】〔日〕DAX 国际公司/〔日〕世界电视公司

【引进译制】广东电视台引进译制/广州军区战士话剧团协助配音

【国内首播】1984 年 2 月 14 日 20:00(广东电视台第一套节目)

【播出概况】100 集以上(原片为 241 集)①

【内容简介】本片取材于世界各国的文学名著、民间传说、名人逸事等，内容包罗万象，信息量极大，使少年儿童可以了解到不同地域的文化艺术及社会风貌，是一套不可多得的动画佳作。

【译制人员】

译制导演： 隋桂梅　崔　哲　**翻　译：** 陈一昭　刘洪浪（校译）

录　　音： 刘放文　梁英华　洛　永　**剧　务：** 潘永玲

配　　音： 张大力　张晶晶　肖振华　丁树芳　许家琅　于伟夫　王泰兴　王常惠　傅勇凡　蔡广庆　张慧娟　姚敏平　谢钢钢　曲芬芬　陈皓明　卢吉兰　胡晓峰　徐彦华　田奉丽　陈继铭　张庆春　丁兴安　张世亮　洪道城　白民善　刘　宇　刘　平　腾　英　肖　凡

---

① 《世界童话名作选》从 1976 年 10 月 7 日开始在日本 TBS 电视台首播，每周四 19:00—19:30 播出两集，每集 10 分钟(部分剧集是每周 1 集、每集 20 分钟)，截止到 1979 年 3 月 28 日实际播出 232 集，另有 9 集为重播。

无出其右的社科类动画大百科

在20世纪70年代中期的日本，随着《阿尔卑斯山的少女海蒂》《三千里寻母记》《聪明的一休》等作品相继问世，之前一直被冷落的名人名著题材开始得到人们的广泛关注。对广大家长来说，能帮助孩子们陶冶情操与增长见识的动画片自然是多多益善。然而像日本ANIMATION公司“世界名作剧场”那样既叫好又叫座的作品毕竟只是少数，对更多业界巨头而言，一部动画作品能产生的经济效益永远都是需要优先考虑的因素——相比之下，“寓教于乐”终归只能算是锦上添花。于是，当“旗舰级”公司们对此类题材无暇顾及时，这块“馅饼”便自然而然地成了那些“业内小卒”们迫不及待瓜分的对象。

1975—1985年，一批以「まんが×××」[①]冠名的儿童教育动画片频频出现在日本电视节目中。它们大多出自名不见经传的小型动画制作公司，题材五花八门，其中有的成为赫赫有名的长寿作品，有的则在昙花一现之后就被人迅速遗忘了。《世界童话名作选》便是这些作品之中较为出众的一员。

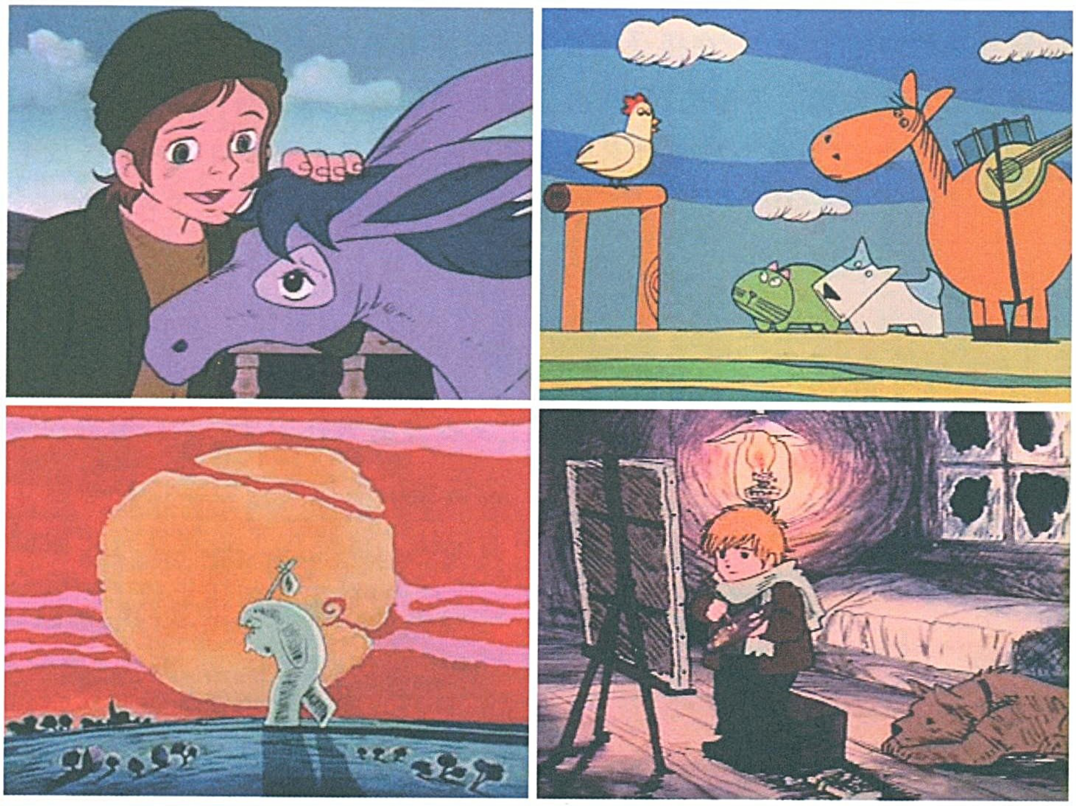
既然是动画版《世界往昔的故事》(即『まんが世界昔ばなし』的直译)，《世界童话名作选》的取材自然十分宽泛。全作共241集，收录了182个故事，涵盖了从古至今、从东方到西方的各类经典神话、民间传说、童话寓言、小说传记。例如，古希腊和古罗马的神话、阿拉伯地区的《一千零一夜》、圣经故事、伊索寓言，以及《西游记》《悲惨世界》《汤姆索亚历险记》、莎士比亚系列、格林童话系列、安徒生童话系列等脍炙人口的世界级文学名著，此外还有伽利略和南丁格尔等名人的传记，可以说是无所不包。《世界童话名作选》的出品方要在全球范围内遴选出最有代表性、最具影响力的文艺作品和杰出人物，同时还要考虑众口难调的问题，兼顾地域分布、题材类型方面的平衡，其独到的眼光和深厚的艺术修养着实令人钦佩。

这样一部长篇电视动画作品，包含了上百个内容迥异的故事。若是对每个故事都精打细造，对于参与本片制作的4家小公司[②]来说，无论是在成本核算上，还是在进度安排上，都是不允许的。于是，“一切从简”也就在所难免了。和同时期日本动画片的平均水准相比，《世界童话名作选》中出现了更多的静态画面和大段旁白、解说，甚至从头到尾的日语配音演员只有两人，说起来颇为“寒酸”。然而，这种“寒酸”不等于偷工减料，每当面对重要的桥段，制作人员们绝不会吝惜手中的画笔，总是用心呈现；即便

① 即“动画×××”之意。「まんが」一词本来是“漫画”的日文平假名写法(片假名写法即现在常用的「マンガ」)，由于在20世纪六七十年代的日本，有较多数量的电视动画片是根据漫画改编的，所以电视动画片也获得了“电视漫画”(TVまんが)的称谓。80年代中期以后，该词基本被「アニメ」(Anime)取代。

② 分别是出品方DAX国际公司(株式会社ダックスインターナショナル)和世界电视公司(株式会社ワールドテレビジョン)，以及协助制作的Mad House和童話舎两家动画工作室。

是那些相对朴素的画面，角色的灵气和故事的精彩也总能得到传神的表现。整部作品如同一本动画艺术教科书，其中出现的画风多达十余种，几乎每个故事都被配以符合其特点的风格。不仅如此，片中大量出现的碳铅笔绘画显得尤为简练粗犷，富有艺术感；频频出现的定格特写镜头如同一幅幅人物素描图，生动表现了人物的内心活动，给观者以强烈的触动。[①] 20 多年后，当我们再次回顾这些久违的画面，不仅儿时记忆再次涌上心头，思绪也仿佛回到了昔日的校园生活——片中闪过的一幕幕静态画面，犹如当年学校电教室里用幻灯机顺次播放的一张张彩色教学挂图，而那贯穿全片娓娓道来的亲切旁白，仿佛是磁带同步播送的图像解说。

《世界童话名作选》中使用了多种差异很大的画风和表现形式，以上是部分剧集的截图

从题材、篇幅和制作风格等各方面来看，《世界童话名作选》都称得上是一部动画版的社科类百科全书。“空前绝后”是一个需要慎用的词，但用它来形容《世界童话名作选》绝非言过其实。如今，像《世界童话名作选》这样风格朴素而又令人回味良久的作品已经很久没出现了，留给人们的只有无尽的怀念。

---

① 这种特征鲜明的表现手法，系当年日本动画界的名人——出崎统的独门绝技。“松户完”为其化名，他担任了第 1—104 集的总导演，并亲自参与若干剧集制作。关于这位动画大师的相关介绍请见本书第二编《咪咪流浪记》一文。

追根溯源:"动画世界"与"世界童话"诞生记

从 1983 年秋到 1984 年初,广东台的电视荧屏好不热闹:金秋十月,52 集《聪明的一休》率先亮相;11 月底,自联邦德国引进的木偶片《一千零一日》紧随而至;1984 年春节前夕,从美国转道而来的《安徒生童话新编》[①]又开始向广东小朋友祝贺新年;半个月之后,便轮到本篇的主角《世界童话名作选》隆重登场了。

据原广东台总编室节目科负责人樊正义女士回忆,《世界童话名作选》与稍早前的《一千零一日》《安徒生童话新编》一样,是广东台从香港电视节目代理商伊云士(EVENS)公司[②]购得的。因为台里经费有限,所以仅分批引进了原片的部分内容。担任译制导演的隋桂梅女士[③]在接受笔者采访时亦表示,本片当时录制了约 100 集。[④]据隋桂梅回忆,《世界童话名作选》系其担任配音导演的第一部动画系列片,为此她还给自己起了一个化名"水梅"(即其姓名的谐音),配音人员主要来自广州军区战士话剧团。[⑤] 由于初次参加动画片的译制,隋桂梅和不少配音演员都是边工作边摸索,逐步积累经验,所以返工重来的情况时有发生,配音的进展也较为缓慢。广州军区战士话剧团的专业演员都是利用业余时间配音的,能投入的精力自然十分有限。隋桂梅表示,也正是这次经历,促使广东台加快了培养专业化译制配音队伍的步伐。

从内容题材来看,《世界童话名作选》与上文提及的另外三部广东台引进动画片均是根据名人名作或者民间传说改编而成的。这也是广东台最初引进译制动画片所遵循的一个原则。按时任广东台副台长钮祖印的说法,"这些片子必须具有正面的教育功能,符合社会观感"。不仅如此,《世界童话名作选》自播出之初还承载了不同于以往的重要意义。

此前,无论是《聪明的一休》,还是《一千零一日》和《安徒生童话新编》,在播出安排上都具有很大的随意性。1984 年,为了更好地满足少年儿童电视观众的收看需求,广东台专门增辟了一个全新的动画片栏目——《动画世界》。这一栏目同时也是全国省级电视台开办的第一个动画片专题节目,而为这一栏目打头阵的便是《世界童话名作

---

① 该片实际是由日本瑞鹰动画公司于 1971 年出品的,相关介绍请见本书第二编的《广东台海外动画片引进回顾(1983—1992)》一文。

② 据钮祖印先生回忆,伊云士负责人苏国英女士系原香港无线电视台(TVB)节目总监,有着广泛的人脉和进片渠道,因之前广东台与 TVB 的交流合作而彼此熟识。

③ 隋桂梅,1943 年生,最早在广州军区战士话剧团工作,后在电台担任播音员。1971 年调入广东电视台新闻组,1976 年开始在广东电视台专题部的少儿组任编导。

④ 根据查阅各地电视报的不完全统计,目前已能确定在内地播出过的有 64 个故事(总计 125 集),详情请见本文附录。

⑤ 广州军区战士话剧团之前已在《一千零一日》一片的译制过程中与隋桂梅有过合作。另外,本片少数配音演员来自广州市话剧团,如解说张晶晶女士,以及姚敏平女士、于伟夫先生等。

选》。1984 年 2 月 14 日(星期二)19:50,《动画世界》第一次出现在珠三角的电视观众面前,首播当天推出的即是《世界童话名作选》中的俄罗斯童话《神马驹》(原版第 75 集)。与此同时,或许是感觉《世界童话名作选》与《动画世界》栏目在名称及内容上都很契合,广东台从一开始便没有为《动画世界》制作专门的片头。据隋桂梅导演回忆,当时她请广东台美工组的同事手写了"动画世界"四个字,然后直接打在《世界童话名作选》片头动画[①]最开始的画面上,之后再呈现《世界童话名作选》的七字中文译名。广东台这一简洁的制作手法在多年之后引发了怀旧动画爱好者之间的一场争论:当年那部非常古老的动画片究竟是叫《动画世界》还是叫《世界童话名作选》呢?或者两个名字先后均被采用过?现在有了当事人的解答,这一谜团终于可以真相大白了。

"最刻骨铭心的模糊记忆"

《世界童话名作选》在昔日的小观众眼中绝对是一部"神奇"的作品,因为它令几乎所有观众都产生了一种极为独特的奇妙感觉。这种感觉也许只有用"最刻骨铭心的模糊记忆"这样一个看似自相矛盾的短语来描述才最为恰当。

《世界童话名作选》某一集片头的中文片名标题

作为一部低成本的小制作,《世界童话名作选》的画风颇为简朴,与同一时期于国内播出的《尼尔斯骑鹅旅行记》《聪明的一休》相比,甚至可以说显得"寒酸",这使得它当时很难单凭出众的画面和情节给观众留下深刻的印象。另一方面,在 20 世纪 80 年代中期到 90 年代初的中国内地电视频道中,诸如"国际动画片展播""国际儿童电视节目展播""中外儿童电视片展播"等以动画片为主体的少儿节目精选集层出不穷,这使得《世界童话名作选》的真容迅速地被湮没在同质化严重的"动画联播"海洋之中。不仅

① 当年广东台引进的母带和文字稿均为英文版本,而片头则是日本方面为海外市场专门准备的无日文制作信息字幕,仅搭配有主题歌旋律的版本。关于该片头的详细解析请见下文。

如此，《世界童话名作选》中的不少故事，诸如《神笔马良》《木偶奇遇记》《白雪公主》《绿野仙踪》等，又和中国、日本、美国动画公司的一些同名作品撞车，这就使其原本已被稀释的影响力进一步淡化。

《世界童话名作选》易被观众淡忘的另一个原因在于，作为一部全面展示世界各地优秀文明成果及灿烂文化的动画系列片，《世界童话名作选》中的故事少则一集，多则数集，每个故事所涉及的地点、时代、人物、事件各不相同，各个故事单元各自独立，当年的小观众很难对《世界童话名作选》这一"品牌"形成一个持久的、叠加性的整体印象，最终使得本片渐渐沦为"无核心人物、无连贯情节、无中心思想"的"三无"之作。在某种程度上，这一扭曲印象的产生也与当年尚不健全的节目播出规则有关。当时上至央视，下至各地市电视台，在节目预告、编排、播出上都存在着非常大的随意性，而《世界童话名作选》这样一部包含数十个独立故事单元的特殊作品无疑成了电视台再好不过的"救火队员"。什么时候动画片的播出"青黄不接"了，什么时候因电视节目匮乏，某些散碎的时段要"开天窗、交白卷"了，《世界童话名作选》就可以作为替补随时顶上。对于这样一个从头到尾没有一个人物一直唱主角、自始至终没有一条故事主线贯穿的"动画什锦八宝饭"，电视台可操作的空间非常大，可以随时拿来便播，也可以随时停止播放，而无须对观众做任何解释。《世界童话名作选》自身内容的特殊性使它无奈地成了被电视台任意摆弄的"备胎"。甚至很多观众在多次观看本片之后，仍然没能对其形成一个清晰完整的印象。

凡事总是有利有弊。杂乱而随意的播出一方面稀释了《世界童话名作选》的影响，另一方面却无形中延长了本片在电视荧屏上的出镜时间。查阅当年全国各省市的广播电视报即可发现，直到20世纪90年代前半期，仍有不少地方电视台在零星播出这部作品中的剧集。这种随性的播出方式持续了约十年之久，让《世界童话名作选》成为一部"长寿"的译制动画片，在播出时间跨度上几乎可与《鼹鼠的故事》一较高下。可以想见，在这十年里，全国不同地区的电视观众可以时不时地欣赏到同一部动画作品，要说他们对其毫无印象显然是不可能的。就这样，《世界童话名作选》让其所有的观众产生了一种"亦真亦幻"的独特感受：仿佛童年的大部分时间都是在观看它的过程中度过的，又仿佛我们从未细细品味过它。这种难以名状的感觉大概可以算作那个特殊年代的特殊产物吧。

能使时光倒流的震撼片头

从1985年起，《世界童话名作选》开始在各地方电视台大规模播出，播出的时间跨度几乎覆盖了70后、80后的大部分童年时光。然而诚如前文所述，这样一部既不娱乐也不惊艳的作品没有激起太大的涟漪，便沉入了大多数观众的心底。然而，随着互

联网的全面普及，一直静静待在记忆海洋最深处的《世界童话名作选》竟然以一种令人意想不到的奇特方式逐渐浮出了水面。

2003 年前后，在中国内地不少影视论坛里，不断有动漫爱好者发帖求助寻找一部“记不得片名”的“失传”动画片。这些发帖者的描述都不约而同地提到了一个重要特征——“片头是一个女孩在追气球”。这部让动漫爱好者苦苦寻觅却求而不得的动画片正是本文的主角《世界童话名作选》。

在网上发生的这段趣事说起来并不奇怪，尽管《世界童话名作选》在国内播映时几乎是“集集都有新故事”，但它的片头却始终未曾更换过。[①] 而且，如前文所述，当年广东电视台直接将《世界童话名作选》的片头当作《动画世界》栏目的开场片段，在广东台播完《世界童话名作选》之后的若干年里，《动画世界》栏目仍在沿用这个片头。再后来，广东台将其引进的多部海外动画片提供给了内地数十家省市电视台播出，而《动画世界》的开场片段也与那些动画片一起打包、作为资源交换的一部分，频繁出现在全国各地的电视荧屏上。于是，即便各电视台播出的是《蓝精灵》等不相关的动画片，其所使用的也是《世界童话名作选》的片头。就这样，这个片头在多个省市电视荧屏上反反复复播放了无数遍，早已在不知不觉中深深植入了广大观众的记忆之中。

当年的动画片佳作如云，从来不乏抢眼惊艳的片头。《世界童话名作选》如果单单依靠频繁的播出，显然难以仍为无数的爱好者所青睐和推崇。归根结底，还是片头本身确有一番看头。这一动画片段时长虽然只有约 1 分 10 秒，却流畅而完整地展现了一部意境优美、意蕴深长的短剧：一位戴着褐色毡帽的红衣少女看到挂在墙上的画作中的气球忽然飞出画框，便去追赶，但气球终究还是飘走了。少女失落地走在路上，啜泣着，任凭风吹雨打却不停步。终于天空放晴，男友乘着热气球将她载入晚霞瑰丽的高空，女孩依偎在男友的怀里，极目远眺，脸上终于露出了微笑……简洁质朴的线条勾勒、明艳绚丽的色彩渲染、如诗如梦的景致变幻，再配上沁人心脾的主题乐曲，最终造就了这个品质一流的动画片片头。

由此，“红衣少女追气球”的隽永画面就成了那一代小观众心中关于童年生活的影像记忆。从那个年代走过来的 70 后、80 后观众，即使从未看过《世界童话名作选》，通常也不会对这个片头毫无印象。

正是这仅存的一点印象，最后成了本片重见天日的突破口。自 2004 年起，曾有多位怀旧动画爱好者为了这一瞥而苦苦寻求，线索在一次次的寻觅和失望之后渐渐浮现：2004 年，笔者通过意外发现的《世界童话名作选》原版唱片封面，了解了本片原名

① 原版《世界童话名作选》在持续两年半的播出中总共使用了三版片头，而被用作海外输出的则是其中的第二版，在第 100－150 集中使用。

《世界童话名作选》原版唱片封面

及其在原产地日本的制作及播出事宜；2007年，北京的俞海江在整理尘封多年的家用录像带时，找到了多盘录自北京电视台的《世界童话名作选》剧集；同年，北京的陈熹在自己儿时购买的一盘卡式磁带《儿童影视歌曲十四首》上查到了名为“动画世界”的完整片头曲；2007年底，北京怀旧动漫爱好者乔志刚精心研究了从日本、葡萄牙、意大利等国购买的多语种录像带，结合此前多位友人的研究成果，撰写网文，对《世界童话名作选》进行了全面的介绍，并特意对大家最关心的片头相关情况做出全面解密；2009—2010年，北京和上海的多位怀旧动画爱好者通过查询京沪两地早期的电视报，获得了这部动画片当年播出的准确时间及部分剧集名称……每一次看似不起眼的发现都能引来网络上从普通爱好者到资深怀旧迷友的积极回馈，进而引发一轮更热烈的探寻之旅。而类似的趣闻轶事还有很多很多……

为什么时隔多年，仍有许多人会为这样一部名不见经传的作品中的一个短小片头进行锲而不舍的追寻？为什么直至今日，仍然不断有人在网络上表达对这部作品，特别是对这个片头的赞美？

儿时看到这个片头，因为年龄太小，总是将其理解为“动画片开始了”的信号。时过境迁，当年那些坐着小板凳看《世界童话名作选》的小观众现在大都已迈入而立之年，回头再来重温这段开场动画，除了因艺术修养的提高而陶醉于唯美的作品本身之外，更多了几分感慨：对孩提时代的回忆，对成长经历的沉思，对美好生活的追寻，对幸福的希冀……非同寻常的画面、如同天籁的音乐、文字难以尽述的美妙情怀，让我们在欣赏《世界童话名作选》的片头时，一次次自由穿梭在现实与梦幻中，自由穿梭于成年与童年间。《世界童话名作选》及其片头的独特魅力或许就在于此——它就像创作者精心埋设在观众心中的一道魔法，能够让时光倒流，让我们可以再一次短暂拥有曾经的纯真与美好。

附　录

《世界童话名作选》引进播出剧集不完全统计

为了尽可能地如实还原《世界童话名作选》在国内的播放情况，通过查阅北京、上海、江苏、广东、广西、云贵等地的电视报，笔者整理出了本片目前可确定的

引进和播出剧集。各个省市电视台播出《世界童话名作选》的具体情况存在一定的差异，相关记载又十分简略，节目播出时段更是毫无规律可言，因此本表所录未必准确，仅供参考。

中文版剧集译名	集数①	原版剧集名称	日本首播时间
小红帽	1	赤ずきんちゃん	1976-11-18
蓝胡子	1	青ひげ	1976-12-9
金鹅	1	金色のがちょう	1976-12-16
城市老鼠和乡下老鼠	1	町のねずみと田舎のねずみ	1977-2-10
圣女贞德	1	ジャンヌ・ダルク	1977-3-3
猫为什么洗脸	1	ねこがごはんのあとに顔をあらうわけ	1977-3-17
老奶奶与白熊	1	おばあさんと白熊	1977-3-24
特洛伊木马	1	トロイの木馬	1977-3-31
彩虹湖	1	にじの湖	1977-4-7
灰姑娘	1	シンデレラ	1977-4-14
兔子智斗老虎	1	うさぎにまけたとら	
牧羊人和狮子	1	ライオンのおんがえし	1977-4-21
狼和放羊娃	1	おおかみと少年	1977-4-28
为什么蝙蝠都住在洞穴里	1	なかまはずれのこうもり	1977-5-5
小骑兵	1	すずの兵隊さん	1977-5-19
格利佛游记	1	ガリバー旅行記	1977-6-2
神马驹	1	まほうの子うま	1977-6-23
白雪公主	1	しらゆき姫	1977-6-30
伽利略	1	ガリレオ・ガリレイ	1977-7-7
三只小猪	1	三びきの子ぶた	1977-7-14
天鹅骑士	1	はくちょうの騎士	1977-8-4
白眉狗	1	でこしろ	
金鹿	1	金色のしか	1977-8-25
罗宾汉	1	ロビンフッドのぼうけん	1977-9-1

① 每集长约 10 分钟。其中，《四姐妹》《无家可归的孩子》《夜莺的故事》《金银岛》《少女高瑟德》《罗密欧与朱丽叶》《爱丽丝漫游奇境》《汤姆叔叔的小屋——伊丽莎》《胡桃夹子》《冰雪女王》这 10 个故事在原版中是 20 分钟的单集，中文版在播出时为了和其他剧集相统一，将其拆成了 2 集。

续表

中文版剧集译名	集数	原版剧集名称	日本首播时间
李尔王	1	リア王	1977-9-29
四姐妹	2	若草物語	1977-10-6
无家可归的孩子	2	家なき子	1977-10-20
夜莺的故事	2	ナイチンゲール物語	1977-10-27
金银岛	2	宝島	1977-11-3
少女高瑟德	2	少女コゼット	1977-11-10
罗密欧与朱丽叶	2	ロミオとジュリエット	1977-12-1
爱丽丝漫游奇境	2	不思議の国のアリス	1977-12-8
汤姆叔叔的小屋——伊丽莎	2	アンクルトムの小屋	1977-12-15
胡桃夹子	2	くるみわり人形	1977-12-22
冰雪女王	2	雪の女王	1977-12-29
相爱之家	4	愛の一家	1978-1-5—1-26
汤姆·索亚历险记	4	トム・ソーヤーの冒険	1978-2-2—2-23
纯朴的牧羊人	1	おひとよしの羊かい	1978-2-23
十五个男孩历险记	5	十五少年漂流記	1978-3-2—3-30
云中铁匠	1	雲のかじ屋さん	1978-3-16
冰雪巨人	1	霜の巨人	1978-3-23
三色紫罗兰	1	三色すみれ	1978-3-30
白骏马	1	スーホーの白い馬	1978-4-5
长腿叔叔	4	あしながおじさん	1978-4-5—4-26
勇敢的阿尔卑斯山狗	1	アルプスの名犬バリー	1978-4-12
大小克劳斯	1	小クラウスと大クラウス	1978-4-19
绿野仙踪	4	オズの魔法使い	1978-5-3—5-24
隐士和梨	1	なし売り仙人	1978-5-24
王子与贫儿	5	王子とこじき	1978-5-31—6-28
空中游鱼	1	空をおよぐ魚	1978-7-5
悲惨世界	13	ああ無情	1978-7-5—9-27
骄傲的孔雀	1	おしゃれなクジャク	1978-7-12
少年与鲨鱼王	1	少年とサメの王様	1978-8-9
魔戒指	1	魔法のゆびわ	1978-9-13

续表

中文版剧集译名	集数	原版剧集名称	日本首播时间
顽皮的红发印第安酋长	1	赤毛のわんぱく酋長	1978-9-20
小公主	11	小公女	1978-10-11—12-27
神笔马良	1	マーリャンと魔法の筆	1978-12-13
圣诞节的礼物	1	クリスマスの贈り物	1978-12-20
爱的学校	4	クオレ・愛の学校	1979-1-10—1-31
彼德和巨人	1	巨人退治のペテル	1979-1-31
辛巴德历险记	4	冒険シンドバッド	1979-2-7—2-28
青蛙王子	1	かえるの王子様	1979-2-21
木偶奇遇记	4	ピノキオの冒険	1979-3-7—3-28
玛露莎卡和盐	1	マルーシカの塩	1979-3-28

致敬鸣谢

在撰写本文过程中，笔者先后采访了原广东台总编室节目科负责人樊正义女士(2012 年 5 月 14 日)、广东台原社教部少儿组编导及译制导演隋桂梅女士(2012 年 7 月 31 日)、广东台原副台长钮祖印先生(2012 年 8 月 2 日)，由此获得了关于《世界童话名作选》引进、译制的大量鲜为人知的史料。本文的题图由沈阳动漫爱好者引天行所绘，本文撰写过程中使用的珍贵配音视频由北京怀旧动漫爱好者俞海江提供。

まんが世界昔ばなし

《花仙子》：魔法美少女的中国处女航

【原 片 名】花の子ルンルン（1979）

【出品制作】〔日〕东映动画公司

【引进译制】广东电视台引进/台湾影视机构译制

【国内首播】1984 年 12 月 12 日 19:50（江苏电视台第一套节目）

【播出概况】50 集（全片完整引进播出）

【内容简介】和祖父母共同生活的法国少女小蓓①在 12 岁生日当天遇到了化身为猫与狗的两位花仙使者——咪咪和来福，随后便与他们一同踏上了前去寻找传说中能带来幸福与快乐的"七色花"的旅途。一路上，一行人遭遇了觊觎七色花的娜娜小姐及其跟班波齐的各种算计和百般阻挠。不过，凭着自身的勇气和魔法道具"花钥匙"，以及神秘的摄影师李嘉文的帮助，小蓓、咪咪和来福一次次化险为夷，转危为安。尽管在历经千辛万苦之后，仍不知那株神奇的花朵在世间哪个角落静静开放，但旅途中的难忘经历以及结交到的众多朋友，都令小蓓愈发坚信，七色花和真正的幸福就在不远的前方……

"新时代的魔法少女动画"

自从身怀七大神力的阿童木于 1963 年跃上日本千家万户的电视荧屏后，在短短

① 为便于读者理解，文中的人物名称皆采用当年播出的台湾版译名。

的 2 年间，各类在播的动画作品迅速达到了两位数。然而在一片欣欣向荣的景象中，一个略显尴尬的事实渐渐浮现：这些如泉水般涌出的新作清一色都是诸如科幻、忍者、大冒险等令男孩子喜爱的题材，而女孩子们的喜好却在有意无意间被忽视了。1966 年，美国电视连续剧《家有仙妻》(*Bewitched*)①被引进日本，广受欢迎，甚至有不少小学女生为了观看这部美剧熬到深更半夜。东映动画公司敏锐地发现到了“少女题材”这块未经开垦的处女地，立即与著名漫画家横山光辉②在同年年底联手推出了日本动画史上第一部面向少女观众的作品——《魔法师莎丽》(『魔法使いサリー』)③。这部动画片借鉴了《家有仙妻》的成功模式，一经播出便不出意料地获得了众多女孩子的热烈追捧。此后，东映动画将这一创意发扬光大，在接下来的 8 年里推出了多部套路相似的作品，形成了颇为有名的“东映魔法少女”系列。

随着新意的消退和公司发展方向的变动，东映动画在 1975 年暂时给这一系列画上了休止符。但到 20 世纪 70 年代末，新的转机再次出现。1977 年，动画电影《宇宙战舰大和号》的公映引起了轰动。以此为起点，整个日本动画界迎来了新一轮的发展高潮。当时，包括“大和号”在内的一系列成功作品极大地拓宽了动画收视群体的年龄层次，而动画中蕴藏的巨大商业价值也使代理商和玩具企业等诸多商家开始大胆投资，这就让曾经红极一时的部分老作品、老系列又有了梅开二度的机会。另一方面，同样是由东映动画出品，根据同名漫画改编的电视动画片《小甜甜》(『キャンディ・キャンディ』)④自 1976 年播出后，连续两年保持了高涨的人气，这也使得面向少女观众的作品再次赢得了业界和社会的广泛关注。在这样的大环境下，东映动画决定重新启用被雪藏三年之久的“东映魔法少女”系列，这便有了该系列的第 8 部作品——《花仙子》。

---

① 本剧由美国广播公司(ABC)在 1964—1972 年播出(全 254 集)，主要讲述一位精通魔法但心地善良的女巫萨曼莎嫁给了广告中介公司职员达林·史蒂芬斯，二人生活中接二连三地上演爆笑故事，是 20 世纪 60 年代较有代表性的美剧之一。

② 横山光辉(1934—2004)是日本漫画发展史上地位可与手冢治虫比肩的大师级人物，其两部代表作——巨型机器人题材的“开山祖”《铁人 28 号》和根据同名中国古典名著改编的《三国志》在中国动漫爱好者群体中广为人知。

③ 1966 年 12 月 5 日至 1968 年 12 月 30 日在朝日电视台播出，共 109 集，以魔法国度的公主莎丽因憧憬人类世界而下凡到人间后的五彩生活为主要内容。值得一提的是，虽然日本第一部面向少女群体的漫画是手冢治虫于 1953 年创作的《缎带骑士》(『リボンの騎士』)，但是根据其改编的动画片直到 1967 年 4 月才播出，时间上比《魔法师莎丽》晚了将近 5 个月，这也许就是“鱼和熊掌不可兼得”吧。

④ 《小甜甜》由作家水木杏子和漫画家五十岚优美子二人共同创作，以 20 世纪初的美国为舞台，描写了孤女坎蒂丝·艾德莱的坎坷成长经历和爱情故事，是一部被誉为“少女漫画的金字塔尖”的佳作。该漫画和据其改编的同名电视动画片不仅在日本大获成功，而且之后还流行欧亚美数十个国家和地区，成为打造日本动漫国际声誉的先驱者之一。然而自 20 世纪 90 年代末起，《小甜甜》被卷入了两位原作者之间复杂的著作权纠纷中，使得讲谈社(漫画发行方)和东映动画(动画制作方)从此无限期冻结了相关书籍和音像制品的发行，迄今仍未见解冻的迹象，不能不说是一件相当遗憾的事情。

对这一时隔多年重新启用的系列，东映动画十分重视。另一方面，《小甜甜》的巨大成功使得东映动画不打算照搬过去“魔法少女”的套路，而是将两者的精华兼收并蓄。这一点在制作人员的选择上就已有所体现：负责整部作品企划的，是曾在20世纪60年代创作过热门女子排球漫画《胜利手势》①的小说家神保史郎（1948—1994），而总作画监督和总导演这两个掌控全局的职务，则分别交给了之前在《小甜甜》一片中有着突出贡献的进藤满尾和设乐博二人。此外，来自动画工作室“荒木制作”的姬野美智通过考评脱颖而出，被东映动画选中，负责人物设计。可以说，《花仙子》自诞生伊始，就注定要绽放出其“魔女前辈们”从未有过的绚丽风采。

芬芳花语铺就的追梦之旅

《花仙子》于1979年2月9日在日本朝日电视台播出，1980年2月8日首播结束，期间取得了平均13%、最高18.2%的收视率，这在20世纪70年代末算得上是较为优异的成绩了。本片不仅被誉为“新时代的魔法少女动画”，而且还吸引了不少原本在同一时段观看其他节目的男孩子的目光。首播结束后，东映动画又在1980年的“东映动画节”上为《花仙子》专门制作了一部长约15分钟的迷你电影《你好！樱花之国》②，这也是“东映魔法少女”系列的第一部原创动画电影。③ 没过多久，1982年，日本畅销作家林真理子在其处女作《让我们去将“Lunlun”买回家》④中，将主人公的名字「ルンルン」⑤引申为表示“幸福、欢快”的形容词，引起广泛共鸣。「ルンルン気分」一词很快便成了年轻女性间形容心情愉快的口头禅，风行一时……今天回顾这段历史，人们仍会不由地感叹：《花仙子》究竟有着怎样的魅力，能在日本动画的大变革、大发展时期获得如此佳绩？

作为一部少女动画，出场角色的形象自然是重中之重。《花仙子》中，男女主人公英俊美丽的形象以及众多鲜活的角色无疑是促成其获得巨大成功的重要因素，这与姬

① 原名『サインはV』。该漫画是在20世纪60年代日本女排名扬世界赛场的背景下诞生的，据其改编的电视剧于1969年首播，并且在播出期间创下了平均收视率32.3%的绝佳纪录。需要说明的是，《胜利手势》的漫画和电视剧，和在中国内地家喻户晓的《排球女将》(『燃えろアタック』)没有任何关系。

② 于1980年3月15日上映，内容上与电视版的剧情并无直接联系，可以视作外传。本片讲述的是小蓓和伙伴们来日本旅行，观赏樱花的故事。一路上，他们都在同图谋破坏美丽风景的娜娜和波齐斗法。片中多处描写当时日本的过度城市化与严重污染，意图唤起观众珍惜和爱护大自然的意识。

③ 在以往举办的“东映动画节”中上映过的“魔法少女”作品，均是重播某一反响较好的剧集。有关“东映动画节”的详情，请见本书第一编的《龙子太郎》一文。

④ 日文原名『ルンルンを買っておうちに帰ろう』。虽然对于书中的「ルンルン」来源众说纷纭，但迄今为止，“源自《花仙子》”是流传最广、得到普遍公认的说法。

⑤ 小蓓的日文原名是「ルンルン・フラワー」(Lunlun Flower，片中一般都称其为「ルンルン」)，年龄是12岁(中文版将其改成了16岁)。据总导演设乐博回忆，命名的原则是从日语50音表中选取那些听起来好听的发音。大家陆续提出了「アンアン」「ロンロン」等组合，但都不那么上口。当讨论到「ルンルン」时，主持会议的神保史郎立刻从椅子上跳起来，叫道：“对！就是这个！”于是就这样确定了下来。

野美智与进藤满尾两人的辛勤付出是密不可分的。作为美型角色设计大师荒木伸吾的得意门生，时年23岁的姬野美智尽管是第一次担当人物设计，却不负众望。在策划初期，她仅根据制作组和赞助商给出的零星思路，便勾画出了片中几位主角纤细流丽的相貌。特别是主人公小蓓优雅端庄的少女形象，被刻画得光彩照人。另一方面，身为总作画导演的进藤满尾功力同样不凡，全片的配角形象均出自他的妙笔。从第35集开始使用的小蓓新形象也是他的杰作。① 在姬野美智因工作变动而不再参与制作后，进藤承担起了为全片作画质量把关的重任。② 在如此豪华的制作阵容掌控下，《花仙子》的画面自始至终保持着精良上乘的水准，几乎没有出现过画面质量上的大起大落。如今，当观众回忆起那些优美片段时，仍会啧啧称赞，这应是对进藤满尾再好不过的肯定。

有了绚丽鲜亮的人物只是成功的第一步，为了进一步吸引观众，回应广大懵懂少女内心中的憧憬和愿望，制作人员在策划过程中充分汲取了当时正处于发展高峰期的少女漫画的种种成功经验，并将之前大受欢迎的《小甜甜》当中的诸多优点吸收放大，③力图为全片营造一个充满童话和幻想的氛围。各种被采纳的方案经过融合调整，最终形成了全片堪称经典的三大看点：

超级时装秀：一反过去“东映魔法少女”作品中主角基本“一套衣服穿到底”的惯例，《花仙子》中的小蓓可以用魔法道具“花钥匙”依据场合和情节需要随时变换装束——从参加正式活动的礼服，到户外活动的休闲服，再到各种专业工作的职业套装等，花样繁多，应有尽有。出于满足观赏的需要，这些服装道具的色彩与款式也都经过了适当的渲染与夸张，令人眼花缭乱。④ 为了增添戏剧性，在总导演设乐博的建议下，随着剧情的发展，故事又加入了“花钥匙的新旧交替”“换装后可获得与所穿服装相对

① 两个版本的人物形象其实差别不大，不过如果仔细观察便可以发现，“姬野版”小蓓淑女气质更浓厚，而“进藤版”小蓓除了服饰更具现代感之外，也多了一些少女的淘气活泼，某种程度上更接近“12岁”的年龄设定。

② 《花仙子》是“东映魔法少女”系列中第一部在分集作画导演之上设立“总作画导演”职务的作品。

③ 例如，小蓓的孤儿身份、她与李嘉文如“灰姑娘与王子”般若即若离的关系，以及李嘉文长期以来只在小蓓记忆中留有模糊印象的设定，这些均或多或少地受到了《小甜甜》的影响。

④ 小蓓每次对着花朵使用花钥匙施展魔法时所念的咒语「フレール、フレール」（中文音译为“呼啦，呼啦”），依照日方主创人员的说法应是“花”的法语发音。但事实上，法语的“花”是“fleur”。若用假名拼写的话应为「フルール」，而「フレール」对应的法语则是“frère”（意为“兄弟”）。这可能算是一个无伤大雅的小失误了。

应的技能”“换装时间限制”等新设定。据统计，在全片 50 集中，小蓓一共穿过 61 套服装，其中使用花钥匙变身的有 56 套。这样一部动画版的少女时装秀对天性爱美的女孩子们产生了难以抵挡的视觉诱惑。当然，其中有些服装的款式看起来多少有些“过时”，尤为明显的就是小蓓在大半个剧集中经常穿的那套红色高领连衣裙（见上图），这大概是受到了当时日本少女漫画中复古式华丽风格的影响吧。

欧洲风情：作为电视动画片常用的题材之一，“周游列国”的确是展开和推进剧情的好方法。一集一地，一事一景，无论是节奏控制还是内容设置都较为容易。在此之前，《小甜甜》曾以北美大陆为故事背景。这一次，制作人员选择将欧洲作为全片的故事舞台。除了照应“营造童话与奇幻氛围”的意向之外，这里还有另一层用意——出国旅行对于当时的日本青少年来说还不像今天这么方便，因此，引人入胜的异国风光更有助于吸引小观众对作品的关注。片中，小蓓的寻花足迹遍及整个西欧和北欧，途中还去北非转了一圈，纵横南北数千里。一路上，浓郁的欧洲、北非民俗与旖旎风光让人目不暇接，着实满足了不少小观众对异国风情的向往。值得一提的是，为了获得实景素材，制作组中负责场景和物件设计的伊藤英治奔走于相关国家的驻日使馆和文化代表处，通过旅游手册与录像带，尽可能翔实地将那些名胜古迹、自然风光乃至路边街景一并收入动画之中。

花语：《花仙子》中有一处令人难忘的情节：每集结尾，英俊小生李嘉文都会向得到小蓓帮助的人或她新结交的朋友赠送一包花种。伴随着鲜花的盛开，解说会对这种花所代表的含义展开介绍，以“花语”①这种古色古香的风俗来结束每一集故事。这最初是本片主创者神保史郎的点子，其出发点是为了增添一点浪漫温情、令人回味的气氛。而在实际应用中，针对每集剧情精心挑选的花语又成了对该集故事的诠释，可谓画龙点睛。对花语的介绍让小观众在欣赏动画片之余还能增长文化知识，的确是个了不起的创意。至于那些伴随花语字幕一同出现的玲珑可爱的花之精灵，则是姬野美智亲手所绘。据姬野美智日后回忆，描画这些特点各异的小花仙让她很是费了一番功夫。

仅凭上述这些努力，或许就已经足够让《花仙子》在人们的记忆中占据一席之地了，但是，制作者们却没有止步于此。

在以往的“东映魔法少女”系列中，尽管每部作品风格各异，但绝大多数的故事都没有脱离生活喜剧的范畴。故事主角不外乎来自魔法世界的小魔女，或获赠魔法物件的普通少女。她们在日常生活中利用自己的魔法为朋友们排忧解难、打抱不平，展开

① “花语”的来历最早可以追溯至古希腊。人们根据各种花草的特点为其赋予不同的意义，有时候会在其中融入民间传说和历史典故，渐渐地形成了一套广为接受的“花语”，流传至今。19 世纪时“花语”曾盛行于欧洲各国，在当时尚不开放的社会风气下，成为隐晦表达情感的方式。《花仙子》一片前后介绍了 50 余种花草所代表的含义。但经查证，其中一部分花语来自制作方的演绎，和约定俗成的花语有所出入。例如第 45 集《泉边誓言》中的三叶草，其花语本来是“幸福”，但在剧中则被解释为“信守承诺”。

花之精灵的想法出自总导演设乐博，他觉得如果只用字幕或旁白解释花语略显单薄，如果能有一个可爱的小精灵伴随出现，视觉效果会更好。于是，姬野美智就为每集的花语都画了一个独一无二的小花精

各式各样的冒险，当然也有弄巧成拙的时候。每集故事独立成章，并没有一个明确的线索。故事多发生在主角居住的城市中、街道上、校园里。整体的故事氛围轻松愉悦，笑点颇多。然而在《花仙子》中，稚气未脱的小蓓却要为探寻一个美丽又虚无缥缈的事物远离故乡与亲人，在广阔陌生的环境中展开似乎永无止境的旅程。异国风情固然令人流连忘返，但小蓓寻找七色花的旅途却并非轻松浪漫的游山玩水，而是时时面临着未曾预料、有时甚至会危及性命的艰难险阻。在应对娜娜、波齐的阴谋搅局之余，更让小蓓备受煎熬的，还有那对亲人的丝丝牵挂，对故乡的无尽思念，风雨兼程后的身心疲惫，以及次次探寻无果所带来的沮丧……

这一由神保史郎和设乐博二人共同敲定的、具有突破意义的主题和情节编排，[①]令《花仙子》俨然成了一部描写少女成长经历的励志剧。伴随着故事舞台在幅员辽阔的欧洲、非洲的多个国家之间转换，片中那些对于友情、亲情、诚信、誓言、勇气的着力刻画，令寻找七色花的旅程升华成探求幸福真谛的过程。可以说，《花仙子》就像是一部现代版的《青鸟》——能够带来幸福的青鸟其实一直在主人公身边，而大家以为远在天涯海角的七色花竟然就开放在小蓓的家乡。这种“众里寻她千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”的人生体验，唯有经历过“九九八十一难”的漫长求索，方能感悟得到。

象征幸福的七色花是小蓓成长的见证，在人世间的一切美好与善良的浇灌之下才终于得以怒放。制作人员将七色花比喻为小蓓旅途中收获的“爱与真诚的结晶”，可谓对全片50集做出了一个完美恰当的总结。

① 按设乐博导演日后的回忆，对于全系列的故事主题和情节编排，神保史郎贡献良多。

第一部与中国观众邂逅的青春偶像剧

1983－1984 年，在经过一系列尝试之后，广东台加大了海外动画片的引进力度。此前曾为广东台提供《聪明的一休》片源的国际影业公司再次不失时机地奉上了已在香港播出的《花仙子》。相比之前的几部作品，本片的娱乐和偶像色彩更为浓重。不过，按照时任广东台副台长钮祖印先生的说法，广东台当时审看完样片后，认为故事积极向上，介绍了不少地理知识和植物常识，符合广东台"动画片要能起到教育作用"这一要求和总基调，于是该片最终得以顺利引进。

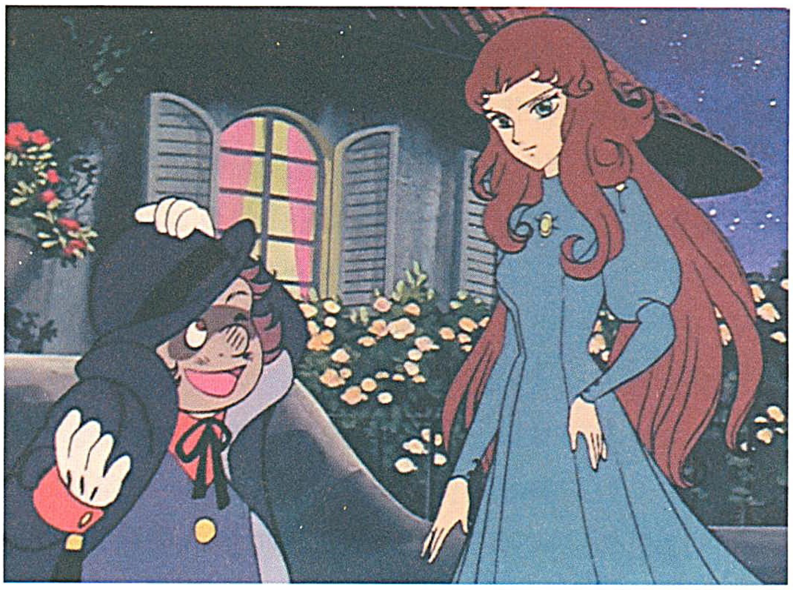
广东台此前在海外影视剧的引进方面已颇有建树，"支援闽、粤电视节目座谈会"①的召开让广东台与内地各省级电视台的业务交流与节目交换变得越来越频繁。这在客观上为《花仙子》的"登陆"打开了方便之门。本片被广东台引入后不久，就被提供给了内地大部分省级电视台，也因此成为首部在全国多家电视台同时播出的电视动画片。据 1985 年 8 月出版的一期《电视周报》报道，当年同时热播《花仙子》的省、自治区和直辖市电视台达到了 21 家之多，可谓声势浩大。有意思的是，目前能查到的最早播出《花仙子》的记录是江苏电视台于 1984 年 12 月播出本片，而作为引进方的广东台反而是 1985 年 1 月 4 日才开始播出。

对当年的中国电视观众来说，《花仙子》的意义绝非"中国内地引进的第一部少女向动画片"这么简单。在那个缺少青春偶像，港台明星尚未全面登陆的年代，《花仙子》以一种中国观众前所未见的叙事风格与唯美画风跃然于电视荧屏之上，无论是在视觉上还是心理上，都给当时的观众（尤其是女孩子）以极大的震撼。水汪汪的大眼睛、尖翘的鼻子、多彩的服饰……人物外貌设计被美化到了极致夸张的程度，这令中国观众第一次充分领略了"日式美型画风"。由此产生的直接影响便是以"花仙子"为内容的贴纸开始在市面上流行，而小蓓也成为无数小观众临摹美少女画作的模板。曾几何时，在许多女生的书本上、日记中甚至课桌上，都画着小蓓的画像，贴着小蓓的贴纸。中国女排前一号主力赵蕊蕊在回忆当年的校园生活时曾经提到，小时候虽然临摹过许多日本动漫人物，"不过最钟情的还是花仙子"。另一位影视明星徐静蕾在自己创办的电子杂志创刊号中，更是在封面上醒目地打出了"我们是花粉"（"花仙子"的粉丝）的字样。花仙子在 20 世纪 80 年代的中小学生心目中的影响力，乃至对他们审美观的形成所起的作用，由此可见一斑。

在《花仙子》之前，阿童木、雷欧、一休等日本动画角色在中国已是尽人皆知的明星，但他们更多是作为"学习榜样"被纳入社会教育体系的。而小蓓和李嘉文并不在此

① 关于该会议的介绍，请见本书第二编的《聪明的一休》一文。

列——他们是以“偶像”的定位而受到广大小观众的喜爱乃至追捧的。曾经，人人都羡慕小蓓能用“花钥匙”的魔力变出各种难以想象的漂亮衣服，都盼望着那个英俊的李嘉文能快些赶上小蓓，陪她实现梦想，都希望有朝一日能去亲眼一睹那美不胜收的异国风情。小猫咪咪、小狗来福、狸猫波齐、娜娜小姐这些配角个性鲜明，极富戏剧张力。主题歌旋律优美动听。可以说，《花仙子》具备了偶像剧所需的一切元素，在当年的特殊历史环境中，播出后想不轰动似乎也难。

《花仙子》还创造了中国内地译制动画片引进史上的一项纪录：它是在中国大陆播出的第一部没有经过译制而直接采用台湾中文配音的海外动画片。[①]这一译制版本由“台湾电视公司”（一般称“台视”或“TTV”）在1982－1983年播出，其中汇聚了包括武莉（娜娜小姐）、徐健春（李嘉文）和魏苏（台湾著名相声演员，在本片中为波齐配音）在内的众多当年经常在台湾译制动画片中献声的名角。[②] 台湾“国语”与大陆“普通话”配音孰优孰劣，一直是一个仁者见仁、智者见智的话题。但说到《花仙子》，人们却毫无异议——时至今日，它是少数几部公认的大陆观众所喜爱的台湾配音版海外动画片之一。小蓓的洋气、李嘉文的帅气、娜娜小姐的霸气，全都在那“嗲声嗲气”的腔调中被演绎得惟妙惟肖，尤其是“万年跟班”波齐的感冒式鼻音以及那句“哎哟喂，娜娜小姐啊”，早已成为一代国人动画记忆中的标志性符号。

然而，台湾配音在呈现它特有的音色魅力的同时，其依惯例为所有出场角色另起一个本土化中文译名的“特色”，无意间也带来了一个小小的问题——随着“花仙子热”席卷全国，其优美动听的主题歌[③]也声名远扬，关于这首日文歌曲的汉化、翻唱、磁带发行等

---

① 按原广东台总编室主任樊正义女士所述，这一时期多部动画片中的台版配音均是片商向广东台供片时一并附送的。

② 遗憾的是，小蓓的配音演员的具体信息至今仍不清楚。虽然有网络信息表明是武莉女士为小蓓配音，但目前尚无权威性资料佐证。

③ 原版主题歌由日本著名女歌手堀江美都子演唱，旋律优美，歌词朗朗上口，堪称少女动画歌曲的传世之作，直到今天仍然是日本大型动画歌会的保留节目。台湾方面在译制《花仙子》时，曾将该主题歌替换成使用相同旋律但重新填词的一首中文主题歌。而《花仙子》在中国大陆播出时，并未采用这首中文版歌曲，而是保留了原汁原味的日文主题歌。

后续开发事宜随即展开，曾为《三千里寻母记》的片尾曲记谱译词的薛范先生[①]应邀承担了此歌的译词工作。但是，“小蓓”这一台湾译名与其日文原名「ルンルン」无论是在发音上还是在含义上均相去甚远。而限于当时的条件，薛范先生显然也不可能和台湾的译制人员直接沟通。因此，他在翻译时自然也就没有沿用片中的译名，而是理所当然地将「ルンルン」音译为“露露”。于是，在广为传唱的《花仙子之歌》之中，“幸福的花仙子就是我，名字叫露露不寻常”就成了与片中的“小蓓”截然不同的另一译名。不知道广大中国“花粉”当初是否有过这样的猜想：“说不定，露露就是小蓓的一个昵称吧？”

“能给人们带来幸福的花儿啊，你在哪里悄悄地开放……”直到今天，许多当年的观众仍会哼唱这首优美动听的主题歌。2008—2010 年多次于中国国家大剧院音乐厅上演的“世界动画电影主题曲大屏幕视听交响音乐会”上，《花仙子之歌》还作为唯一一首外国电视动画片的主题歌入选演奏曲目。而 2009 年暑期，中国光大银行推出了以“小蓓”和“李嘉文”为主图的“光大花仙子粉丝主题信用卡”，受到大批上班族的青睐，足见《花仙子》的影响犹存。尽管日本动画中的美女形象日新月异，层出不穷，小蓓那曾经被视为最美丽的容貌也许早已是明日黄花，但她和《花仙子》在广大 70 后、80 后心目中的位置却难以被撼动。究其原因，或许就蕴含在七色花的花语中——爱与真诚。这是人类的基本美德，而《花仙子》正是一部讴歌世间一切爱与美的作品。在这一话题的永恒性的陪伴下，这部佳作跨越了时间的界限，被不同时期的观众所喜爱。倘若我们能够守住心中的净土，或许在经过各式各样的追梦人生之后，当我们蓦然回首时，也能像小蓓一样，获得令人惊喜的发现和感悟吧。

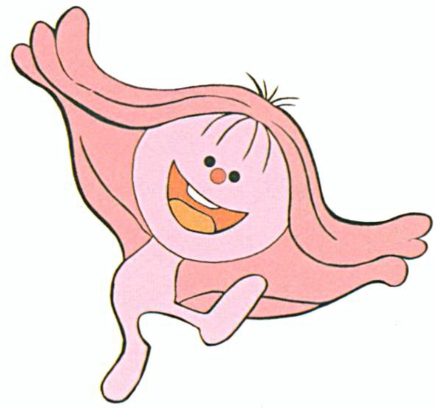
致敬鸣谢

在撰写本文的过程中，笔者相继采访了《花仙子》引进方广东电视台的多位当事人。其中，于 2012 年 11 月 17 日下午采访了原广东电视台副台长钮祖印先生；2012 年 11 月 23 日晚和 2013 年 3 月 7 日上午两次采访了原广东电视台总编室节目科负责人樊正义女士。本文撰写过程中所使用的日文资料由上海怀旧动漫收藏家 Achillean 提供。

花の子ルンルン

① 薛范，中国当代著名音乐家和翻译家，其代表译作为《莫斯科郊外的晚上》。

《咪姆》:和长发电子精灵一起博览科学世界

【原 片 名】ミームいろいろ夢の旅(1983)

【出品制作】〔日〕日本 ANIMATION 公司/〔日〕TBS 电视台

【引进译制】上海电视台

【国内首播】1985 年 2 月 14 日 19:57(上海电视台八频道)

【播出概况】26 集(原片为 127 集)

【内容简介】这是一部以通俗易懂的形式向小观众展现科学魅力,并激发他们探求未知领域的积极性的动画片。在咪姆这位虚拟动画角色的引导下,充满好奇心的孩子们得以在广阔的科学世界自由徜徉,不但能获得丰富的科学知识,还能"拜会"历史上多位伟大的科学家和探险家,并见证他们的不朽成就。

【译制人员】

译制导演: 黄　其　**翻　　译:** 周　宇　**编　　辑:** 李兰英

音乐编辑: 乔建华　**录　　音:** 胡文金　**剧　　务:** 冯燧勇

配　　音: 金　琳　丁　锋　郑如桂　符贵耿　倪　康　陈　醇　袁　超　魏　星　晨　光　刘　彬　陈燕华　邱国芳　江　元　张荣华　佟　钢　陶国强　顾卫刚　钟纯宏　卢　智

令人魂牵梦萦的动画版《十万个为什么》

1976 年,英国进化生物学家理查德·道金斯撰写了《自私的基因》一书,在书中对人类进化理论展开了全新的阐述,提出"迷因"的设想。迷因是一种假想的遗传因子,它被描述为人类文化传播的单位和载体,是文明自诞生后能一代代传承并发展的关键

所在。然而，生物遗传的基因至少还能在显微镜下被观察到，但迷因却只是一个无形的概念，谁也不知道它是圆是方，甚至是否存在。不过，就在七年之后，一批动画工作者却巧妙地借用这一概念，将其化为一个粉红色的可爱小家伙，并以这一形象为主角创作了一系列动画故事，这便是日本 ANIMATION 公司应 TBS 电视台①之邀制作的长篇科普动画片《咪姆》②。

与之前日本 ANIMATION 推出的一系列世界名作题材的动画片相比，《咪姆》的教育用途更加明了。本片"师从"TBS 于同一时期推出的教育动画片《万物之源》③，从日常生活切入，展开普及型知识宣讲，内容上至天文地理，下到柴米油盐酱醋茶，并由一个虚拟的电子小精灵担当核心角色，通过它的解说来推进每集故事的发展。④ 20 世纪 80 年代初，人类即将迈入信息时代的大门，获取信息的手段和途径日新月异，个人电脑开始进入寻常百姓的生活。因此，《咪姆》很应景地将咪姆的身份设定为居住在电脑世界中的电子精灵，并且将电脑作为孩子们呼唤咪姆的窗口，可谓"科技含量"十足。同时，由于本片的赞助商是日本电信电话会社（NTT），所以涉及通讯和信息技术的剧集相对较多，其中更是有若干集直接对 NTT 当时正在试验的 INS 网络⑤和 CAPTAIN 信息系统⑥进行了详细介绍，在引导儿童观众迈向未来的同时，也为厂商的商品做了推销，可谓一举两得。此外，为确保片中科学知识的准确性，制作组还特别邀请了享有"日本火箭之父"之誉的著名科学家丝川英夫（1912－1999）担任全片的监修⑦。

"是地球在转，还是太阳在转？""照相是怎么回事？""面包上的青霉真那么讨厌吗？"《咪姆》最初的每一集的故事都从大谷大助和大谷清子兄妹俩一串串天真的提问开始。兄妹二人对各种自然现象以及电灯、电话之类的技术发明总是怀有浓厚的兴趣。每当他们想要刨根问底时，只要在自家电脑前按一下键盘，咪姆便会从屏幕中飞出，然后开始在电脑虚拟出来的历史环境中，重演这些发明或发现诞生的过程，⑧并与

---

① 即"Tokyo Broadcasting System"的缩写，成立于 1951 年，是日本最主要的民营广播电视机构。

② "ミーム/咪姆"即"迷因"（Meme，读音为[miːm]）一词的音译。

③ 『まんがはじめて物語』，1978－1984 年在 TBS 电视台播出，共 305 集。该片内容主要是向儿童介绍身边各类事物的起源和发展史。

④ 在最初的数十集中，解说词占据了相当大的分量，而非由片中人物的演绎来推进故事发展。

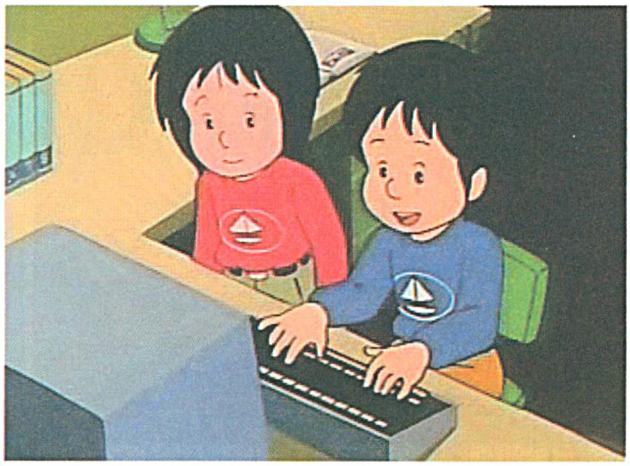
⑤ Information Network System，是综合业务数字网（ISDN）的日本版，利用电话网络传输图文信息。

⑥ 全称是"Character and Pattern Telephone Access Information Network"，一种建立在 INS 基础上的可视图文服务系统，能进行信息查询、订票、购物等操作。该系统由 NTT 在 20 世纪 70 年代末研发，仅在日本运营，2002 年结束服务。

⑦ 日本动画片制作中的职位名称，根据一部动画作品所涉及的领域，由那些来自该领域的专业人士担任，他们将在制作中起到顾问的作用。

⑧ 需指出的是，咪姆在片中并未真正"穿越时间"，而是在它的电脑世界中按照史实模拟出过去发生的一切。正因为是模拟，咪姆才能在那些大科学家身边毫无顾忌地转悠，就像是他们形影不离的朋友一般。

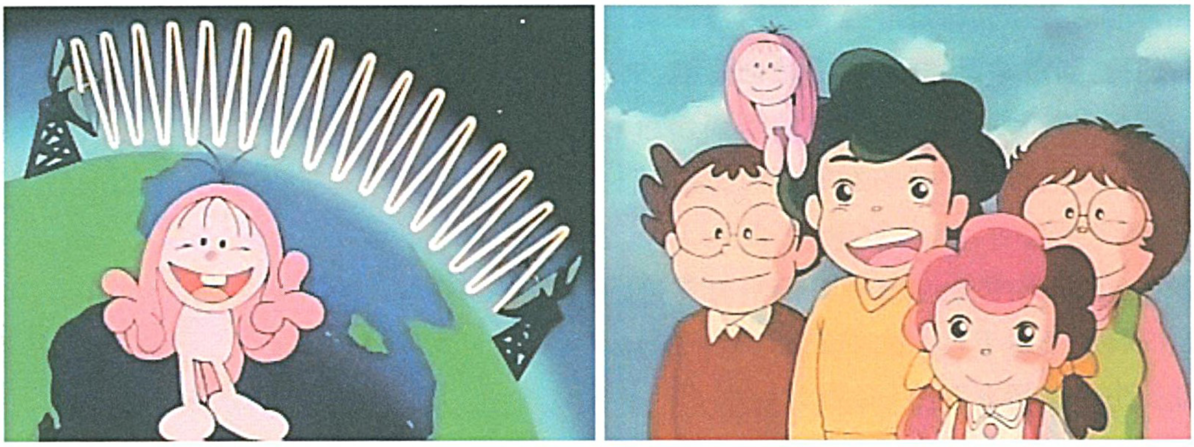
屏幕前的大谷兄妹展开互动。随着播放的持续，故事所涉及的题材也逐渐广泛起来，通常会用 3—4 集的篇幅介绍某一自然科学领域的发展与历史沿革（如光的特性、地球物理、机器人工程学、宇航技术等），内容中科幻要素也变得越来越丰富。大谷兄妹或会在梦境中来一场大冒险（如第 18—21 集《飞向宇宙》），或是由咪姆带领进入电脑模拟的极地、沙漠、宇宙以及古代和未来世界中，展开探究科学奥秘的旅程。在叙事结构上，最初十余集里常常采用“一问一答”加上“咪姆做解说”的模式，到后来开始加入除史实以外的情节，有了剧情发展的起伏，同时也没有忘记将各种相关的科普知识穿插其中。

《咪姆》播出后颇受好评，荣获 1984 年度日本厚生省儿童福利文化奖，原定 1 年的播放计划得以大幅延长，并开启了一条全新的故事主线。在第 51 集《科学侦探社诞生》中，7 个富有探索和实践精神的孩子因为家里的电脑被大人们独占而感到不满，他们齐心合力自造了一台电脑。在启动电脑时，他们意外地唤醒了沉睡在电子世界中的咪姆，而咪姆也由此成为他们的智慧宝库，帮助他们解答一切疑难问题……和之前的“大谷兄妹”篇相比，新篇章与日常生活结合得更加紧密。每集的主题大多选自孩子们熟悉、感兴趣的身边事物，既有与日常生活息息相关的应用材料、石油制品、能源、交通、医疗等专业知识，也有人体及动植物方面的常识，有时还会讲述天文观测、地理气象、刑侦推理等小知识，以及体育运动中的科学知识和古今奥林匹克文化的发展（呼应 1984 年举办的洛杉矶奥运会），当然更少不了孩子们喜爱的机器人、UFO、金字塔等充满神秘色彩的热门要素。随着播出的进行，片中的说教性日趋弱化，故事性和喜剧色彩则得到进一步加强，但秉持不变的，还是那深入浅出、娓娓道来的讲述方式与轻松愉快、寓教于乐的欣赏氛围。

无独有偶，剧集的延长使《咪姆》正好赶上了一场与其格外相配的盛会，那就是 1985 年在日本举办的筑波世界博览会。而更加富有戏剧性的是，播出《咪姆》第 100

从第 51 集开始的“科学侦探社”篇引入了新的人物和故事模式，娱乐性也比以往剧集有所增强

集的那天（1985 年 3 月 17 日）又恰逢世博会的开幕日。① 为了借助这一难得的机会提升本片的知名度，同时也进一步扩大世博会在日本少年儿童中的影响力，动画片制作组不失时机地推出了与之相应的篇章。片中先是用两集的篇幅对世博会的前世今生和筑波世博会的看点进行了全面的介绍，②而后，又在世博会开幕式当天推出了特别节目——《咪姆的科学世博会之行》（『ミーム科学万博へ行く』），对开幕式当天的盛况进行了现场报道。

也许是真的有某种早已注定的缘分，筑波世博会闭幕后，《咪姆》也紧随着落下帷幕。与世界上同一时期的其他科普教育节目相比，《咪姆》洋洋洒洒 100 余集、播出时间长达 2 年半，在内容的广度和前瞻性上都达到了前所未有的高度。日本 ANIMATION 公司凭借其当时并不雄厚的实力和制作条件，用如此长的篇幅进行科普动画的创作，实属难能可贵。尽管片中大段的介绍性台词稍显冗长，但平易近人的讲解模式和生动形象的表现手法将高深的科学原理和厚重的历史文化都转换成了通俗易懂的图画与符号，使全片成功做到了“寓教于乐”，观赏性与艺术性俱佳，这绝对是动画史上值得世代相传的精彩篇章。

上海台译制组的蹒跚起步

从 1983 年底开始，“央视一家独大”的译制动画片领域的原有格局被打破了。在此后一年左右的时间里，广东台相继引进的三部长篇电视动画片《聪明的一休》《花仙

① 于 1985 年 3 月 17 日开幕的筑波世博会，在日本东京郊外约 30 公里的茨城县科学城——筑波市举行。此届博览会共有 47 个国家和 37 个国际组织参加，设有 51 个馆，其中包括中国馆在内的外国馆共 18 个，作为东道主的日本设有一个政府馆和 28 个民间企业馆。会期为六个月，接纳观众达 2 000 万之多。正是在这一届世博会上，美日两国的民用机器人得以全面亮相，开启了机器人应用技术的新时代。

② 即第 85 集《世博是什么？》（『万国博覧会ってなあに？』）和第 86 集《科学的世博——筑波 85》（『科学万博・つくば'85』）。

子》《世界童话名作选》广受电视观众的欢迎，它们的出现令广东台一跃成为当时海外动画引进播出潮流的引领者。而且更具积极意义的是，广东台也由此为其他地方台树立了榜样。其中，另一家身处中国改革开放对外文化交流前沿的窗口单位——上海电视台（简称“上海台”），成了紧随其后的实践者。

其实，对于海外影视作品的引进译制，上海台的起步时间并不晚于广东台。早在1981年初，上海台便通过当时的香港华联广告公司，以附带“日本西铁城石英表特约播出广告”的补偿形式，从日本松竹影业公司购买了26集电视连续剧《姿三四郎》的播放权。由时任播出科科长黄其女士牵头，上海台开始了制作译制片的尝试。由于此时上海台尚未组建专门的译制部门，《姿三四郎》的译制配音人员实际上主要来自上海地区的多个兄弟单位，一批资深导演、专职翻译和资深配音演员（如苏秀、毕克、郭炤烈、中叔皇、吴文伦）都在其中发挥了重要作用。

《姿三四郎》的制作和播出不仅填补了上海台译制片的空白，同时更加速了其专业译制队伍的组建步伐。在这一过程中，以上海电影译制厂给予上海台的支援最为有力和及时。例如，本片译制导演黄其女士原来从事播音工作，此前从未参与过译制片制作，但经过上海电影译制厂资深导演苏秀女士的“传、帮、带”，在历时3年的学习、实践之后，黄其已经基本具备了独立执导译制片的能力与素养。1984年，上海台译制组正式成立（即上海台译制部前身），黄其为首任负责人。而《咪姆》也由此成为“双第一”的作品——不仅是黄其本人作为译制导演的处女作，更是上海电视台真正独立运作的第一部译制动画片，其意义可想而知。

据黄其导演回忆，《咪姆》这部动画片最初是作为日剧《血的锁链》[①]的搭售作品，由上海台广告科牵头一并引进的，首批引进数量仅为26集。[②] 当时，《血的锁链》的译制工作由苏秀负责。黄其了解到《咪姆》一片主要是宣讲科学知识的，相对容易，便尝试独立指导本片的译制配音工作。就这样，本片从引进伊始就被上海台定位为一部科教片，而非一般意义上的动画片。

此时译制组刚刚成立，录制条件较差，黄其导演和为咪姆配音的金琳女士对此都有很深的印象。录制工作最初是在上海电视台二楼的大演播厅进行的。因为台内多个部门都要使用该厅，资源调配十分紧张，黄导遂决定搬到位于楼顶一角的弃用播音间，继续录制。这个小小角落可以供译制组专用，各种设备放置到位后，就不用再来回装卸搬动了。不过与原有的演播室相比，这里的录制条件自然也差了不少。譬如，调音台和录音

---

① 『赤い絆』，1977年由日本TBS电视台和大映电视剧公司联合出品，共28集，由山口百惠主演。该剧是1984年连同另一部同系列日剧《血的迷路》一起，由上海、辽宁、江苏、贵州和四川五家省级电视台联合引进的，之后《血的迷路》交由辽宁台译制，而《血的锁链》的译制工作则由上海电影译制厂承担。

② 经查阅当年各省的广播电视报，国内播出的这26集，依次对应原版的第1—17、24、23、26—28、18—21集。

机只能摆放在楼梯口约1平方米见方之处，导演和录音师则要紧挨着坐在机器后面。因为没有对讲机，每当有事时导演不得不直接拉开门对里面的演员喊话。

简陋的条件并没有难倒大伙儿，译制组开动脑筋，想出了各种解决方案，保质保量地推动译制工作有序地进行。例如，日方提供的母带均是有日语发音的播出版，没有国际音轨，译制组便土法上马，把完整版的母带翻录成3盘——1盘工作带（配好中文的对白带）、1盘音效带（仅有音乐和效果）、1盘正式播出带。中文配音音轨录在对白带里，音乐和效果分别录在音效带的两个声道上，最后再把制作完毕的3个声道合成到播出带上。值得一提的是，中文版最后呈现给观众的音乐有不少都是音乐编辑乔建华从原版带上一点点"抠"出来的，拟音工作则是特邀上海电影制片厂的钱守一先生做的。而最后出来的效果竟与原版别无二致，笔者今天回想起来都甚觉惊奇。

为《咪姆》献声的人员中，不乏刘彬等日后的知名配音人士

当时，译制组虽然已经配备了责任编辑、音乐编辑、剧务等多个工种，但是旗下的专职配音演员仍然不够。因此，《咪姆》的配音仍以外援人员为主。咪姆的代言人金琳当时是复旦大学中文系的学生，最初为大谷兄妹配音的顾卫刚（男）和钟纯宏（女）都是在校的小学生。其他配角演员的构成也十分多样，既有台里其他部门的同事临时前来帮忙，[①]也有不少是从外面约请来的[②]。以第7集《跟看不见的敌人作斗争》（介绍微生物学奠基人巴斯德的故事）的配音人员为例，丁锋来自上海人民广播电台，邱国芳是上海电视台播音员，张荣华则在上海电视台从事文艺工作。由于《咪姆》几乎每集都会讲述一个关于科学家与发明创造的独立故事，各集互不关联，所以除了每集都会出现的咪姆与大谷兄妹这三个主角之外，完全不用考虑其他各个角色声音的延续与统一。如此一来，也为黄其导演进行试音"海选"、了解每个人的配音潜质提供了一次宝贵的机会。因此，虽然《咪姆》一片只引进了26集，每集的配角与台词也不多，但黄其导演还是尽可能地多让一些新面孔前来试音，这在一定程度上为日后上海台译制部召集和培养专职配音演员奠定了人才储备的基础。在当

① 其中包括之前在《姿三四郎》一剧中为主角姿三四郎配音的晨光，以及当时知名的儿童电视节目主持人"燕子姐姐"陈燕华。

② 黄其导演之前曾在上海人民广播电台工作，因此本片中她约请了多位来自上海人民广播电台的工作人员前来配音，如袁超、魏星、佟钢等人都是该台的播音员。

年参与过《咪姆》配音的人员中，有的只是“客串”了一个台词只有寥寥数语的小角色，但日后却成了上海台译制配音领域的中坚力量。

配音现场的金琳（左）和黄其（右），摄于20世纪80年代后期

当然，作为《咪姆》的“头号主演”，金琳对本片的感触就更多了。1979年在《龙子太郎》一片中以朦胧的少女之声成功演绎了女主角阿雅之后，由于要专注于高中学习和备战高考，金琳除了在1981年参与了《姿三四郎》的配音外，在接下来的几年里几乎没有再承接其他大型的配音任务。直到1984年，如愿考上了心仪的复旦大学的金琳，在课时相对宽松的情况下，再度回到了她熟悉的录音棚，回到了话筒前，而《咪姆》就成了第一部金琳担任配音主角的译制动画系列片。在将近三个月的持续配音中，为了不影响日常的学习，同时又要保证每周译制两集的进度（本片采用边译边播的模式），经与黄其导演协商，当时还在上大二的金琳将每周末的时间都排得满满当当的——每周六晚上赶到上海台配一部分，周日再到台里录制一整天，然后周日晚上匆匆赶回学校，可谓“上学配音两不误”。

由于片中涉及大量的专业术语和科学原理，整个译制团队不敢有丝毫的马虎。金琳在回忆这段经历时说道：“这个片子是科普教学片，又是放给小孩子看的，一旦弄错，简直是误人子弟，所以当然要严肃对待。”每当碰到搞不清楚或不了解的台词时，她都会和黄其导演认真地探讨，将台词改写成小孩子能听懂、易接受的话语。对于实在弄不明白的内容，黄导还会再去找本片的翻译商议。同时，为了加深观众对这些科普常识的理解，金琳还采取了类似语法分析的办法去拆分台词，标出每句解释性话语的重点以及要强调的“科学点”在哪里。在配音时，她会特别注意逻辑重音的位置，在语气、

语调上力求保持一种理性与冷静的态度。①

《咪姆》的剧情性质决定了金琳在片中更多地是扮演一位讲解员的角色，因此配音的难度并不算很大。即便如此，她仍然精心“调制”出了清脆明亮又略带稚嫩的嗓音，把咪姆的活泼调皮充分地表现了出来。尽管整个配音过程辛苦且忙碌，但金琳却感到充实又快乐，一方面是出于个人的兴趣爱好，②另一方面也是因为当时是一个人人都奋发图强、渴求知识的激情年代。所以，对《咪姆》这样一部在当时还不多见的、寓教于乐的动画片，她从一开始就非常喜欢。用金琳的话来说，看此片就相当于在看一部电视版的《十万个为什么》，可以从中了解到很多过去从不知晓，或仅知皮毛的科学知识。从工作层面来说，出任本片的一号主角对她配音经验的积累大有助益，对于非文艺化语句的节奏、语气、语调的处理，她也有不少新的收获。事隔多年，谈及《咪姆》时，金琳对其的喜爱仍然溢于言表。

踏入科学之门的原点：难舍难解的“咪姆情结”

1985 年 2 月 14 日，上海台开始以每周 1 集的速度播出《咪姆》，至当年 8 月 8 日结束，总计播出 26 集。从目前所能查到的当年的报道来看，《咪姆》并没有像同一年的《花仙子》和《蓝精灵》那样引起大众传媒的特别关注。黄其导演在采访中也提到，该片当时播出后反响一般，因此上海台也未考虑引进后续剧集。当然，以现在的眼光来看，所谓的“反响一般”未必是因为作品质量或译制水准不尽如人意，毕竟在经过 5 年洗礼后，海外动画片已逐渐成为当时中国电视荧屏上的常见内容，当初《铁臂阿童木》飞入内地时所引发的那种从上到下的全民性轰动已经很难再现了。作为一部科普动画片，《咪姆》和当时国内提倡的“学科学、爱科学”的主流价值观其实还是很合拍的，但正因如此，《咪姆》少了一份惊艳和新奇，没能引发席卷全国的收视热潮也在情理之中。

上海台在海外动画片译制方面迈出的第一步看似不怎么令人瞩目，然而，随着《咪姆》辗转全国多家电视台播出后，这部科普作品所产生的深远影响却是上海台及其译制部主创人员不曾预料到的。当时，作为动画片收视群体主力军的少年儿童已经过了蹒跚学步、咿呀学语的阶段，开始睁大眼睛去仔细打量周围的一切，并对这五颜六色的世界提出了一串串“为什么”。他们会如饥似渴地去阅读《动脑筋爷爷》《少年科学画报》《十万个为什么》这些当年的经典科普读物。不过，静态的图画与文字读起来总感觉不够过瘾，而电视上各式各样的科教片虽能吸引小观众的目光，但即便是像《蟋蟀吉

① 在金琳看来，这是与配真人影视剧最大的不同之处。后来，她在担任译制导演后，也很注意这个问题。她不主张演员一开始就去模仿前辈的某种腔调，而是要求他们先分析台词中句子的成分，搞清每句话中主谓宾定状补之间的关系，把握台词的内核，之后再用音色去包装。

② 采访中，金琳提到自己在中学时便对自然科学怀有浓厚的兴趣。当初苏秀导演曾希望她报考理工科，但她考虑到今后或许会从事配音工作，便报考了复旦大学中文系。

几位名垂青史的科学家和探险家在剧中的形象

上：贝尔（左），巴斯德（右）；下：爱迪生（左），斯科特（右）

米尼》这样优秀的美国科普动画片，也因为毫无规律的播放安排，而使得有幸看到的观众相当有限。这一次，一个用长长的粉红色卷发当作胳膊的会飞的小东西，却以一种不同以往的方式，将孩子们带入了立体的知识殿堂。

电灯、电报、电话、火车、照相机……通过咪姆，无数小观众惊讶却又兴奋地发现：原来，身边这些看似再平常不过的东西，背后竟然都有如此大的名堂。一生病就要挨的那一针讨厌的青霉素居然是一个喷嚏导致的意外发现，最初照一次相居然要一动不动地坐上好几个小时……不仅如此，不少人也许还是第一次知道马里亚纳海沟是海洋中最深的地方；知道人类若想挣脱地球这个摇篮、迈入星之海，首先要达到一定的速度；知道太空中居然有黑洞这种超乎想象的存在……即使是以后看到了更多更绚丽的科幻作品，观众恐怕也很难忘记当初因《咪姆》而产生的那种初次邂逅“科学”和“未来”的激动。

然而，他们或许更难忘记——

身陷囹圄的伽利略仍默默坚守着“地球在绕着太阳转”的真理；

爱迪生一遍又一遍地苦苦寻找和试验能制成灯丝的材料；

向南极点冲刺的斯科特探险队最后没能抵挡住严酷环境的摧残，全军覆没……

《咪姆》，使幼小的他们第一次隐隐约约地意识到了“梦想”和“牺牲”之间的关系。

一位位令人肃然起敬的先人，一个个奇妙的科学原理，一段段或为人传诵、或被埋没的往事，这些素材如同教科书般严谨。片中涉及的很多知识，也许孩子们都曾在书本上看过、曾在课堂上听老师讲过，但一本正经的教育方式往往不能让所有的孩子都如沐春风；而这一次，就连那些平日里贪玩捣蛋的调皮鬼，都能安安静静地坐在电视机前……咪姆的讲述方式始终是那样的温和与风趣，她从不板着面孔授课，更不会把小观众视为“菜鸟”，而是让人感觉到一种亲近感。从她口中讲出来的科学原理，小朋友们听得入神；她所展示的历史图卷，小朋友们看得进去。30 多年后，小朋友们已经长大成人，但每当回想起童年这段独特的“学习经历”，仍不禁想用世上最美的言辞来颂扬，来感谢。

斗转星移，曾在无数文娱作品中被虔诚地寄予各种向往的 21 世纪已然来到，我们欣慰地看到，在《咪姆》中尚是雏形的很多科学技术早已成为大众化的消费品，并深深影响着人们每一天的生活和工作。同时我们也会感觉有些失望，与童年时对未来世界的幻想相比，人类似乎点错了“科技树”——曾被许诺过的智能机器人、星际探索、太空城等神奇技术，要么举步维艰，要么连影子都没有。而更令人不安的是，当前社会对“科学”的兴趣似乎也在日趋消沉。很多年轻人都在忙着追名逐利，很多所谓的“技术创新”本质上只不过是“新瓶装旧酒”，日常生活中令人啼笑皆非的“科学解释”此起彼伏，不专业的“砖家”沦为民众的笑柄……而《咪姆》，无论是在原产地还是在它造访过的那些国度，也早已成为过往烟云。当然，在一个有着搜索引擎、维基百科、探索频道的时代，在一个连幼儿园的儿童都被要求“十八般武艺样样精通”的社会，动画片能让人们轻松一下也就可以了吧……

也许，《咪姆》和其他同类的动画片早已完成了时代赋予它们的使命；

不过，也许，那个粉红色的小家伙今天仍然守在我们电脑屏幕的另一端，只要你仍旧怀有好奇心与求知欲，仍旧会因为想知道“为什么”而去点一下“Search”……

致敬鸣谢

2012 年初和盛夏时节，笔者相继采访了《咪姆》译制导演黄其女士和主配金琳女士（咪姆），并于 2013 年 1 月 13 日上午再次对二人进行了电话采访，两位当事人就当年参与《咪姆》译配工作的往事作了详细的回顾。本书彩页中收录的历史照片亦由黄其提供。以上采访还得到了太空堡垒中国联盟副站长陈矗先生的大力协助。本文用于研究的上视配音版《咪姆》视频由“喜爱咪姆的老男孩”王夏玚和北京“青年小伙子”乐队主唱谢丹青提供。

ミーム
いろいろ夢の旅

《玛亚历险记》：最早飞来的日本小蜜蜂

【原 片 名】新みつばちマーヤの冒険(1982)

【出品制作】〔日〕日本 ANIMATION 公司/〔德〕德国电视2台/〔奥〕阿波罗影视公司

【引进译制】中央电视台引进译制/中央电视台银河少年电视艺术团配音

【国内首播】1985年4月7日18:25(中央电视台第一套节目)

【播出概况】52集(全片完整引进播出)

【内容简介】春天来了，小蜜蜂玛亚从漫长的冬眠中醒来。当她听说在刚刚过去的冬天里，好友蚱蜢菲力浦因为一场火灾而失踪，她心里立刻忐忑不安起来。好在这只是虚惊一场——菲力浦被一只名叫摩西的老鼠所救。摩西举止轻率，总喜欢不停地吹嘘自己，但玛亚依然能感受到摩西的真情实意。很快，玛亚和他成了好伙伴，并与过去的“铁杆”搭档威利、菲力浦一起开始了新的冒险。

【译制人员】

译制导演：王明玉　李金熔　郑小川　尹永斌　**监　制：**徐家察

翻　译：张　欣　陈　钢　邓　梅　曙　光　冯绍宗　申再夫　郑　红

录　音：王淑斋　李　颖　**剧　务：**张　薇

配　音：纪晓晖　董晓泳　李　扬　张绍滨　焦　阳　吕晓明　张涵予　马　楠　张小安　王明玉　张　京　郭淑敏　曹　山　于莘刚　尹永斌　梁　晋　张元鹏　李雅东　马　刃　朱燕凌　赵　雪　宁文彤　杨　迪

德国儿童名著　日本动画推广

《小蜜蜂玛亚》(*Die Biene Maja*)是德国文学家华德玛尔·邦塞斯(Waldemar Bonsels,1881—1952)于1912年发表的一部长篇童话,讲述一只雌性蜜蜂玛亚[1]的成长历程。玛亚生活在一座古城下的蜂巢中,自出生以来,玛亚就非常向往外面的世界。她对身边的一切都充满着好奇,且非常讨厌每天都重复相同的生活。她不能理解、更不愿乖乖遵守蜜蜂世界多如牛毛的清规戒律。终于有一天,她找到机会与好朋友威利一起溜出蜂巢,开始了对外面精彩世界的探索。途中,他们多次得到菲力浦(一只知识渊博的蚱蜢)的帮助,见识了大自然的奥妙与美丽,经历了种种快乐、惊险和悲伤,并在冒险的旅程中逐渐长大成熟……在书中,邦塞斯凭借其长期在外游历所积累的丰富自然知识,既从科学的角度来介绍各种生物的习性,又以拟人化的笔触塑造了这些小生命细腻的形象,从而打动了无数小读者的心。

1975年版动画剧照

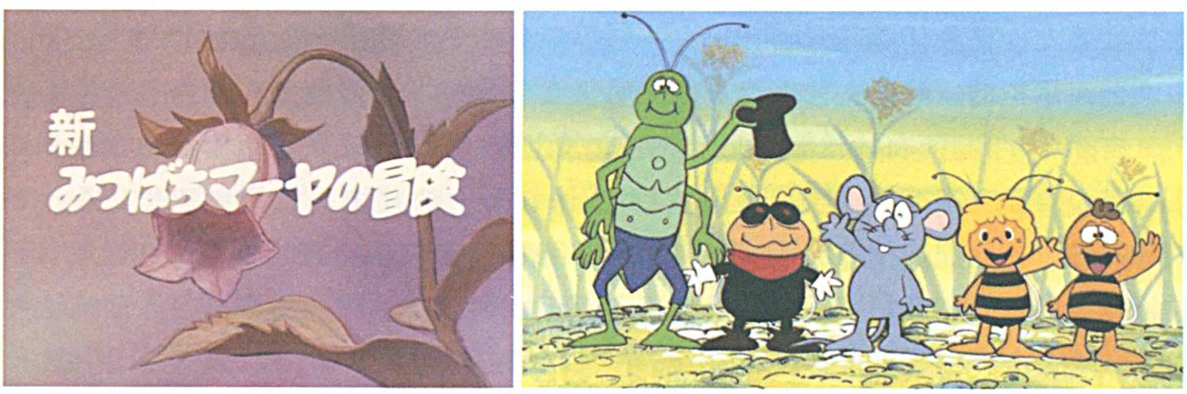
1968年,德国电视2台(ZDF)儿童节目部门的负责人约瑟夫·格伦(Josef Göhlen,1931年生)萌生了将这一德国著名童话动画化的想法,但因资金和技术所限,该项目直到20世纪70年代中期才正式启动,参与方除了ZDF之外,还包括德国的金牛座影视公司(Taurus Film GmbH)和奥地利的阿波罗影视公司(Apollo Film Wien)。当年德国尚无成规模的动画制作机构,但幸运的是,ZDF有一个特殊的“海外关系”——日本瑞鹰公司[2]。1972—1974年,ZDF与瑞鹰联合制作了电视动画系列片《七海小英雄》(『小さなバイキング』),ZDF对日本动画人表现出的专业素养十分满意,于是便顺势将“玛亚”的动画化也交由瑞鹰操办(后在1975年由从瑞鹰独立出来的日本ANIMATION公司接手)。这部日文片名为『みつばちマーヤの冒険』(可直译为《蜜蜂玛亚的冒险》,以下简称“1975年版”)的动画改编版于1975年问世,从1975年4月1日至1976年4月20日在朝日电视台播出,全片共52集(德语版由于要进行

① 由于玛亚是一只雌蜂,进入21世纪以后,最早的央视版译名“玛亚”在各类媒体中逐渐被“玛娅”“玛雅”“美雅”等更为女性化的名字所取代。

② 相关介绍请见本书第二编的《三千里寻母记》一文。

配音和重新谱曲，播出稍晚）。1975 年版的内容大体上源于邦塞斯的原作，但删除了原作中疑似有种族歧视和军国主义倾向的内容，其中玛亚、威利等主要角色的形象由日方与受 ZDF 委托的美国动画人马蒂·墨菲[①]共同设计完成，所以脸部细节的刻画也兼顾了欧美观众的口味。

1975 年版在德国等欧洲国家播出后大获成功，于是 ZDF 又约请日本 ANIMATION 制作了续篇 52 集，即 1982 年在日本播出的『新みつばちマーヤの冒険』（以下简称“1982 年版”）。有意思的是，新旧两作的片头动画几乎一模一样，只是 1982 年版的片头在打出日文片名「みつばちマーヤの冒険」时，在左上角还单独打上了一个「新」字，以显示与 1975 年版的区别。[②] 1982 年版以越冬迎春的玛亚与伙伴们的新冒险为主题，整部 52 集的故事基本是日方的原创，里面夹杂着邦塞斯的另两部作品——《空中的居民》（*Himmelsvolk*）与《玛里奥和动物们》（*Mario und die Tiere*）中的部分情节。具体出场角色除了主角玛亚、她的伙伴威利以及蚂蚱菲力浦之外，还加入了包括老鼠摩西在内的一大批邦塞斯原作中没有的新角色。

左：1982 年版片头的日语片名画面，与 1975 年版的片名相比仅多一个“新”字
右：1982 年版中的几位角色，包括玛亚（右二）、威利（右一）、菲力浦（左一）和摩西（居中）

两部动画版“玛亚”均偏向于以学龄前儿童和小学低年级学生为主要观众，特别是 1982 年版，弱化了小说和 1975 年版中各种对“严酷自然界”的描写（譬如在 1982 年版中，原本应是小昆虫的天敌的蜘蛛也能和玛亚他们和平共处），因此，它们在日本的人气要逊于另一部同样以蜜蜂为主角的电视动画片——1970 年由龙之子公司出品，充满浓郁现实色彩的《小蜜蜂》。[③] 但即便如此，两部合计 104 集的“玛亚”动画系列仍然不失为一部优秀的动画作品。时至今日，这部动画片已被译成 40 多种语言，在欧洲、

① 相关介绍请见本书第一编的《尼尔斯骑鹅旅行记》一文。

② 由于日语中「新」字与汉字“新”的写法一样，以至于日后一些不知情的中国观众在看到这部续作片头时甚至以为这个“新”字是国内引进时加上去的。

③ 相关介绍请参见本书第三编的《国际动画片展播》一文。

北美、拉美、中东、亚洲等地区的数十个国家播出过，特别是在其“发源地”德国获得了广泛的认同，德国发行的“玛亚”主题邮票直接使用了动画片中的形象，足见这只日本小蜜蜂有多么深入人心。

前作未播　续集先至

1985 年，这只腼腆的蜜蜂小妹从日本飞到了一海之隔的中国，并从当年 4 月 7 日开始，在央视一套每周日 18:30 的译制动画节目时段以《玛亚历险记》之名亮相。[①] 恐怕绝大部分观众直到今天也不知道，此“玛亚”并非 1975 年的第一部动画版，而是 1982 年的续作『新みつばちマーヤの冒険』。这种“前作未播，续作先至”的情况在海外动画片引进译制史上算是头一遭。若为追求严谨，该片译名取《玛亚的新冒险》或者《玛亚历险记新传》似乎更为准确。不过，由于央视此前并未引进 1975 年版，[②]而且 1982 年版和前作之间的关联很少，所以将其直接译为《玛亚历险记》也并无大碍。

此时，先前的央视社教部少儿组已正式升格为少儿部，由长期担任儿童电视编导的徐家察女士任主任，下辖幼儿组、文艺组等多个分支，《玛亚历险记》的译制工作便是由文艺组承担的。时任文艺组组长的王明玉女士出任本片译制工作的总负责人。王明玉自 1972 年起便在社教部少儿组从事文艺工作，1984 年还负责过中央电视台和宋庆龄基金会联合举办的动画片展播节目《送给孩子们的礼物》[③]的译制工作。在接手《玛亚历险记》的配音任务后，她将 52 集的工作量一分为四，分别由其本人和组里另三位译制导演——李金熔、郑小川、尹永斌各承担一部分（大致是 13 集/人）。四人会根据各自手头工作的轻重缓急，相互协调时间，轮流进配音棚录制，每人每次录制约 2—3 天。

自 20 世纪 70 年代末起，王明玉就一直负责中央电视台“银河少年电视艺术团”的工作。考虑到《玛亚历险记》的故事内容和角色特点，王明玉萌生了让艺术团的孩子们配音的想法。显然，这样做在当时有一定风险，一方面，这些儿童演员从没接触过配音事宜，能否胜任存在相当的不确定性；另一方面，因为《玛亚历险记》的播出档期已定，配音过程中如果出现延误将造成不利影响。但是为了拓展这些孩子的艺术表演空间，她最终还是决定让电视艺术团的小演员们来试一试。被选中为主角玛亚配音的，是年

---

① 根据当年的《电视周报》的报道，《玛亚历险记》应该也和之前几部日本动画片一样，是以“免费播出＋附带广告”的形式被引进的。

② 2011 年 3 月 26 日，央视六套电影频道播出了德国依据 1975 年版剪辑而成的精编电影版（片名译为《小蜜蜂玛雅》），时长 80 分钟，算是弥补了这一缺失。

③ 该节目的详情请见《童话往事：中国译制动画片（1988—1992）》第三编。

仅 8 岁的女孩纪晓晖。和她搭档为威利配音的，则是已小有配音经验的男孩董晓泳。[①] 根据王明玉日后回忆，因为电视艺术团的孩子们都是在校生，所以配音工作主要是在下午四点放学之后开始的，有时也安排在周末进行。[②] 为了保证“配音、学习两不误”，很多孩子还把作业本带到了录制现场，不配音时就做功课，轮到自己配音时再进棚去配音。除这些孩子以外，《玛亚历险记》也有一些成年配音演员参与，如日后为广大中国电视观众所熟知的李扬，以及已在《三千里寻母记》和《堂吉诃德》中崭露头角的张涵予，其他专职配音演员则大都来自当时的中国儿童艺术剧院和北京儿童艺术剧院。[③]

正在配音中的纪晓晖(右)、董晓泳(左)。二人身后是来自中国人民解放军空军政治部话剧团的张绍滨先生

事实证明，让孩子们而非专业配音演员担当主力军是一个正确的决定。虽然刚开始这些孩子对配音完全不懂，得一句一句地教，但孩子们领悟得非常快，而且在整个过程中始终怀有浓厚的兴趣。最后甚至出现了孩子们台词一遍通过，成人演员反而磕磕绊绊的情况。从录制效果来看，由天真烂漫的孩童来演绎片中各式各样的昆虫，效果非常棒。小演员们不仅再现了原版配音中的那种“叽叽喳喳”的调皮可爱劲儿，还表现出了孩童所特有的那种懵懂和羞涩。本片经过译制，更像是一部中国式的童话剧。王明玉的做法为孩子们开辟了一条崭新的艺术道路。通过参与《玛亚历险记》以及之后一系列动画片的配音，一些小团员从中脱颖而出，走上了配音之路。

除了配音上的开创之举，译制人员也在其他方面进行了一些自由发挥。此前，央视的几部译制动画片的中文片名通常是中规中矩的正楷汉字名，而《玛亚历险记》的中文片名除了采用手写体外，还在“玛亚历险记”一行字的边上勾勒了一只小蜜蜂的造

① 据作家孙云晓当年撰写的报告文学《小配音演员纪晓晖的故事》所述，由于年龄最小、经验最少，纪晓晖最初是为片中小瓢虫一角配音的，但后来因为将玛亚的声音定位为“比一般角色更加小而细”，而纪晓晖恰好能满足这个要求，于是最后被确定为玛亚的配音。此外，虽然她和董晓泳两人台下就像当年小学男女生之间那样“战斗”不断，但是台上还是配合得相当默契。

② 为了不让孩子们沾染太多的社会习气，参与配音的银河少儿电视艺术团的孩子们并未像成人配音演员那样领取劳务费，但文艺组会以邀请用餐、购买零食、赠送学习用品等多种形式对小演员们进行奖励。

③ 由于有四位导演先后指导过《玛亚历险记》的译制工作，每位导演又习惯于约请一些自己熟悉的业界演员，这使得参与本片译制和配音的人员累计多达近 40 人。而实际上，每集的配音人数一般在 6—7 人左右。

型，显得非常活泼（见右图）。另外，原版每一集结尾通常都会引用一句日本谚语，对全集故事做一个总结。于是在译配中，王明玉、尹永斌等几位导演参考译者的直译，将这些日本谚语转换成了诸如“月是故乡明”“经风雨，见世面”等意思相同的中国成语和谚语，让观众更感亲切和有趣。

可以将《玛亚历险记》看作央视动画片译制工作进入成熟期的一个标志。从此，译配团队的运作趋于常态化，既有像银河少年电视艺术团这样的直属单位可以调用，也会根据角色与剧情的需要，从合作单位约请合适的人选，从而保证了作品配音风格的多样性及艺术感染力。《玛亚历险记》播出后，清新生动的配音风格很快就赢得了孩子们的欢心，包括上译厂在内的一些业内人士也对其给予了充分肯定。同时，作品主题歌《玛亚之歌》和片尾曲《晚安，玛亚》也因其优美的旋律和清新的曲风为观众所熟悉，后经著名童星孙佳星翻唱而流行一时。

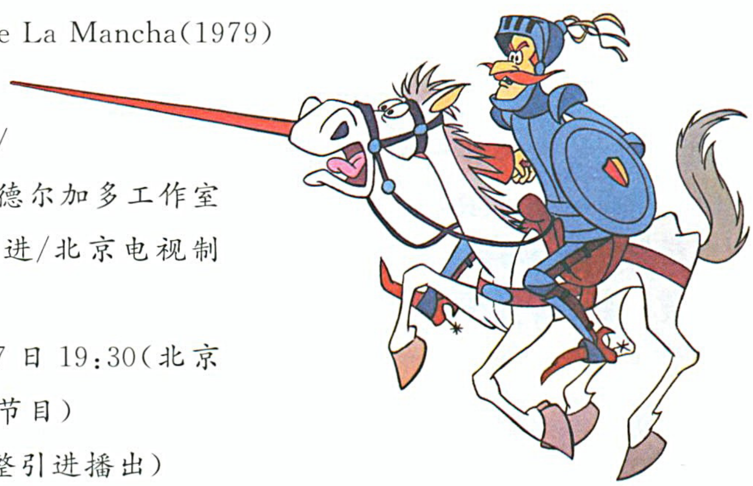
虽然年代久远，加之前述的《小蜜蜂》于 20 世纪 90 年代中后期在国内广泛而密集地播出，久而久之，成为大多数中国观众对“动画蜜蜂形象”的固定认识，但是时至今日，仍有不少当年的观众还能记起那只胖乎乎、有着问不完的问题的小玛亚，以及那些稚气未脱的童声童语，这或许便是那些幕后译制人员，特别是那几位“银河少年”为我们留下的一抹永不褪色的怀旧记忆吧。

致敬鸣谢

2013 年夏，笔者就《玛亚历险记》译制配音事宜，分别采访了本片的三位译制导演王明玉女士、尹永斌先生和李金熔先生。又于 2013 年 6 月 5 日，采访了片中老鼠摩西的配音演员李扬先生。本书彩页中收录的《玛亚历险记》剧照由李金熔提供，文中使用的《玛亚历险记》译制版片头高仿还原图为沈阳动漫爱好者引天行所绘，本文撰写过程中使用的视频研究资料由北京怀旧动画爱好者王伯纲先生提供。

新
みつばちマーヤの冒険

《堂吉诃德》：欧洲空想骑士京城首秀

【原 片 名】 Don Quijote de La Mancha(1979)

【出品制作】〔西〕罗马戈萨国际商务公司/〔西〕科鲁兹·德尔加多工作室

【引进译制】北京电视台引进/北京电视制片厂译制

【国内首播】1985 年 4 月 17 日 19:30(北京电视台第一套节目)

【播出概况】39 集(全片完整引进播出)

【内容简介】在 16 世纪的西班牙拉曼查地区，住着一位年近五十的单身汉吉哈诺。他整日沉浸在骑士小说里，梦想做一名闯荡天涯的游侠骑士。一天，他把一副祖传的破烂盔甲拼凑完整并穿戴起来，将一匹皮包骨头的瘦马拉来作为坐骑，自称“堂吉诃德”，又雇了一个名叫桑丘的农民作为侍从，开始了一段荒唐滑稽的冒险之旅。

【译制人员】

译制导演：里 坡 李文玲 **副导演：**张云明 **翻 译：**韩传铮

校 译：汪永兴 **录 音：**陈 兵 **剧 务：**李保宁 陈 宪

字 幕：刘金龙 **编 辑：**余 纳 **制 片：**胡 伟

制片主任：刘 沙

配 音：王玉立 董 浩 张涵予 韩善续 邹赫威 申 静 雷恪生 滕 腾 张云明 李文玲 李永贵 周 正

西班牙递给世界的动画名片

提及西班牙这个伊比利亚半岛上热情奔放的国度，人们在第一时间会想到什么？斗牛士、弗朗明哥舞、足球……答案因人而异，但这其中估计是不会包括动画片这一项的。和上述这些"文化名片"相比，西班牙的动画产业也许算不上引人注目，但实际上，西班牙本土动画的历史相当悠久，其最早的动画艺术尝试可以追溯到20世纪初，目前已知的欧洲第一部彩色长篇动画电影也出自西班牙。[①] 在最初的几十年里，西班牙动画走向世界的机会并不多，仅仅是在本国内部有声有色地发展着。到了20世纪70年代，由于电影院已经无法满足西班牙动画工作者的创意诉求，电视这一新兴媒体便渐渐成了他们一展才华的舞台。

1978年，已在西班牙动画界颇有建树的科鲁兹·德尔加多(Cruz Delgado)[②]与另一位节目制片人何塞·哈维尔·罗马戈萨(José Javier Romagosa)[③]联合创建了罗马戈萨国际商务公司(Romagosa International Merchandising)，他们的目标是打开当时西班牙动画界很少涉足的电视动画领域，并进军国际市场。很快，他们就发现了一个再好不过的题材，那就是西班牙的文化瑰宝——由文学巨匠塞万提斯创作的《堂吉诃德》。按剧组的本意，将《堂吉诃德》改编为动画，一方面可以更好地向全世界宣传推广塞万提斯的作品和拉曼查地区；另一方面，以一部名扬四海的小说为蓝本制作长篇电视动画片，对当时毫无相关经验的西班牙动画工作者来说，也不失为一个稳妥的选择。实际上，德尔加多导演雄心勃勃，他最初计划为这一动画版的《堂吉诃德》编排长达52集的故事，这样的规模甚至超过此前30多年西班牙国产动画片数量的总和。或许是因为这一想法远远超出了当时的实际制作能力，在最后成形的大纲中，本片被压缩为39集。

为了将本片打造成西班牙动画史上的传世之作，德尔加多和罗马戈萨二人投入了极大的热情。德尔加多导演在报纸上大规模刊登广告，从西班牙全国范围内招聘动画从业人员，[④]以组建一个出色的创作团队。最后，在小小的科鲁兹·德尔加多工作室

---

① 即1945年上映的 *Garbancito de la Mancha*(直译为《拉曼查的加尔班西德》)，全长98分钟。

② 科鲁兹·德尔加多，1929年出生于马德里，西班牙现代动画艺术的开创者和奠基人之一。其主要作品除了本文介绍的动画版《堂吉诃德》外，还包括动画电影《神奇的冒险》(*Mágica Aventura*，1972)、动画电影《格列佛游记》(*Los Viajes de Gulliver*，1983)以及26集电视动画片《不来梅的四个音乐家》(*Los Trotamúsicos*，1989)。2012年10月，中国上海塞万提斯图书馆举办了马德里国际动画节短片精选活动，其间曾以专题形式向德尔加多导演特别致敬。

③ 本片制片人，主要负责商业与市场方面相关事宜。

④ 在这一过程中发生了一件趣事：由于当时西班牙动画产业国际知名度低，在西班牙国内也并非广为人知，当广告刊登后，居然有派对现场司仪前来应聘，因为西班牙语中"animador"一词既有"动画从业者"之意，也有"制造活跃气氛的人"这层意思。

里，竟然聚集了上百名各类制作人员。随着制作工作的全面展开，西班牙国家电视台（TVE）也对这部动画片产生了浓厚的兴趣，为本片追加了大笔投资。[①] 有了这样的资金支持，制作团队在一些关键环节上也不惜投入大手笔，令全片增色。譬如，堂吉诃德和桑丘的配音者分别为西班牙著名演员费尔南多·费尔南·戈麦斯（Fernando Fernán Gómez）[②]和安东尼奥·费兰蒂斯（Antonio Ferrandis）[③]；本片的主题曲由西班牙国家电视台管弦乐团的60名音乐家演奏，并在西班牙国家大剧院录制。

德尔加多导演数十年来辛勤耕耘，孜孜不倦，在西班牙享有“动画界的堂吉诃德”之誉

《堂吉诃德》原著小说在西班牙本国乃至全世界都拥有很高的地位，故事风格相对严肃，且字里行间蕴含着深邃的思想，这使得制作人员对这部世界名著的改编慎之又慎。为了突破这一难关，制作组专门聘请西班牙皇家学院的院士吉尔莫·迪亚兹·布拉哈（Guillermo Diaz Plaja）担任本片的文学顾问。在准备阶段，制作组还在拉曼查地区进行了“地毯式”的实地取景，并动用直升机进行大范围航拍，这些素材在后来规划动画场景时派上了大用场。在具体制作中，这些过去一直只在童话和幻想世界中畅想万里的动画工作者开始以严谨的笔触去“还原”那些原本仅仅是白纸黑字的故事，进而创作出有声有色的动画剧集。在制作过程中，整个团队对原作的忠实称得上是一丝不苟，对每一处细节都尽量做到“原景重现”。最终，动画片在人物造型设计上充分展现了名著的精髓：出现在电视观众面前的堂吉诃德有着瘦高的身材和菱角状的胡须，一副穷乡绅的学究气被刻画得惟妙惟肖，准确生动地表现出了原作小说中主人公的神韵与风采。

当然，动画片毕竟是动画片，重视原作并不意味着要板起面孔。既然是给小朋友们观看的电视节目，就自然不能缺少生动活泼的童趣。为此，制作组适时加入必要的

---

① 《堂吉诃德》一片的制作费用相当于今天的1 100万欧元，是当年最昂贵的西班牙国产电视节目之一。

② 费尔南多·费尔南·戈麦斯，1921年生，2007年去世，一生参演作品超过200部，多次获得西班牙及国际电影节奖项。他于1999年主演的《蝴蝶舌》(*La lengua de las mariposas*)在中国电影爱好者群体中享有较高的知名度。

③ 安东尼奥·费兰蒂斯，1921年生，2000年去世。在配音工作开始前，费兰蒂斯仔细研究了原作中桑丘的个性，将其思维方式、现实主义价值观、对旁人的冷嘲热讽以及骨子里的天真质朴都尽可能吸收到自己身上。费兰蒂斯对角色的热爱甚至促成了他和配音角色在外貌上的统一：过去不留胡子的他在为桑丘配音的时候，也开始蓄起了桑丘式的络腮胡，并一直保留到去世。

"卡通"元素，使画面变得活跃欢快，譬如给堂吉诃德的坐骑加上了丰富的拟人化表情和动作。为了表达对塞万提斯的敬意，他们还将这位文学巨匠也拉进了故事中：不仅让塞万提斯以写书人口吻担当起了全片的解说，而且还时常将镜头切换到塞万提斯的创作场景，加入他追随堂吉诃德游历、探访堂吉诃德"光荣事迹"、在煤油灯下伏案创作等桥段。这些表现手法使得这部改编自名著的动画片又多了些"自述小说传记"的味道。

作为西班牙首部电视动画系列片，《堂吉诃德》在让其制作者收获成功经验的同时，也留下了一些教训和遗憾。当该片开始播出后，制作组很快发现，和过去西班牙动画人所采用的"慢工出细活"的工作模式相比，制作长篇动画系列片所要付出的劳动和成本远比预期要高得多。为了保证每周六能按时播出最新的一集，德尔加多和他的同事们常常加班到深夜。其中最惊险的一次，是在即将播出的前一刻才将当天要播放的内容送到西班牙国家电视台总部。此外，本片最初十集左右由于系德尔加多亲自执导，不赶工期，所以制作最为精良。但随着"边播边做"模式的推行，特别是将具体制作任务外包给其他公司或工作室之后，后续的剧集无论是在画质上还是在人物动作的连贯性方面都出现了较明显的瑕疵。不少剧集都是短时间内仓促完成的，甚至没有经过德尔加多把关。

但总的来说，动画版《堂吉诃德》仍然不失为一部上乘佳作，对当时西班牙的整个儿童群体更是产生了极其深远的影响。用安东尼奥的话来说，"不少西班牙人总宣称自己读过《堂吉诃德》，但事实恐怕并非如此。这部动画片的受众并不仅仅是儿童，大人们也非常感兴趣，它让大部分西班牙人真正了解了堂吉诃德的故事。"本片在西班牙的反响之热烈，还可以从另一件事看出：戈麦斯凭借为主角堂吉诃德配音时的出色表现赢得了 1980 年西班牙国家电视台颁发的最受群众欢迎金奖（Aro de Oro）。由于其在片中仅是"献声"，而并未出现在电视荧屏中，这一荣誉就显得尤为特殊，以至于他在发表获奖感言时坦承："确实非同寻常，所以我觉得获得这个奖的应该是塞万提斯，而不是我，我仅仅是作为（他的）代表接受这个奖项而已。"另一方面，本片的海外发行成绩也非常可观。据不完全统计，共有

约130个国家播出过动画版《堂吉诃德》，不同语言的配音版本超过30个。这一巨大的成功完全达到了制作者和投资方对本片寄予的期望。德尔加多导演日后回忆时曾感慨道："这部作品带给我的并不是物质上的奖励，它为我的艺术道路打开了无数扇门，并成为我的一张最佳名片。为之所付出的所有辛劳都是非常值得的。"

从此，动画版《堂吉诃德》成了西班牙动画史上一个重要里程碑，更成了西班牙动画界发给全世界的国家名片。而其中的一张名片飘落到了一个同样对塞万提斯及其作品有着极高认知度的国家。

冷暖两相知："堂吉诃德"在中国

20世纪70年代末、80年代初出生的一代国人应该都会记得小学语文课本中的这段文字：

> 您正在教室里给姐姐他们讲故事呢！您讲了那个拿着长矛的勇士，爬上那高高的风车，跟风车作战……啊，我想起来了，这是有一天我给同学们讲《堂吉(jí)诃(hē)德》的故事……

这是第一届六年制小学语文课本第六册课文《小水车》当中的文字。小学三年级的学生识字有限，因此教材正文中对"吉"和"诃"字均进行了注音。寥寥数句，已经提到了《堂吉诃德》这本世界名著中最脍炙人口的段落——"堂吉诃德大战风车"。按照教学大纲的要求，授课时语文老师还需结合文章对小说及其作者塞万提斯进行介绍。许多70后、80后正是从此开始接触堂吉诃德的。

作为一部并非来自美日等动画大国的作品，《堂吉诃德》的中国之行某种程度上也得益于当时地方电视台日渐扩大的节目需求。在改革开放之初，全国各级电视台普遍面临"片荒"的危机。成立于1979年5月的北京电视台也时常为了充实节目数量，拓宽购片渠道而多方奔走。当时的北京电视台与中国电影公司仅一街之隔（两家单位均在北京新街口外大街北边的小西天地区），考虑到中影公司与境外影视机构业务往来密切，北京电视台和北京电视制片厂[①]便委托当时中影下属的中国电影输出输入公司（现中影进出口公司）协助商洽节目引进事宜。在双方的共同努力之下，

① 北京电视制片厂成立于1982年9月，起初是为北京电视台供片的一个相对独立的电视剧制作及译制机构，1985年4月改名为北京电视艺术中心。该中心后来制作的《渴望》《编辑部的故事》《北京人在纽约》等作品深受中国电视观众的喜爱。另外需要说明的是，北京电视制片厂与北京电视台当年同时接受北京市广播事业局（1984年5月更名为北京市广播电视局）的直接领导。但实际上，当时北京电视制片厂人员的岗位编制仍在北京电视台，大部分员工也是从北京台调拨过来的。在很长一段时间里，二者在组织架构及财务核算上定位模糊，藕断丝连，这种现象实质上是当时特定历史条件下国内电视台"制播分离"改革的产物。

陆续促成了众多海外影视剧的引进（其中包括后来在中国家喻户晓的《女奴》和《诽谤》）。《堂吉诃德》一片的引进就是通过这一渠道完成的。据中影公司国外处美大科（美洲和大洋洲）负责人韩传铮先生[1]回忆，1984 年，他在由西班牙国家电视台推荐的多部作品中看到了《堂吉诃德》，觉得非常适合电视台播放，遂将本片推荐给了北京电视制片厂。[2]

当时，北京电视制片厂译制部的余纳女士负责北京台境外影视节目的引进工作。在接受笔者采访时她描述了当年的情形：“由于西班牙电视台只是负责将本国的影视节目推荐给中国，它并不拥有其中一些作品的播出授权，所以当时我们又请韩先生联系了《堂吉诃德》的出品方罗马戈萨商务公司，商洽购买事宜。”[3]期间还发生了一个小插曲：因为北京台资金紧张，购买本片显得有些力不从心，但中西双方对达成购销协议均抱有诚意，于是西班牙方面找来了百事可乐进行赞助，作为交换条件，北京台需在每次播完《堂吉诃德》时附带播放百事可乐的广告，最终双方一拍即合（这也是百事可乐最早进入中国市场的一次商业宣传）。余纳还表示，鉴于原著小说的国际影响力及其在中国的知名度，制片厂从一开始就将其当作一部故事片而非动画片来对待。因此，尽管在当年的小观众眼里本片与同一时期的其他动画片并无太大区别，但实际上它从在国内落地的那一刻起，便获得了与其他动画片不一样的待遇。

《堂吉诃德》一片附带的百事可乐广告

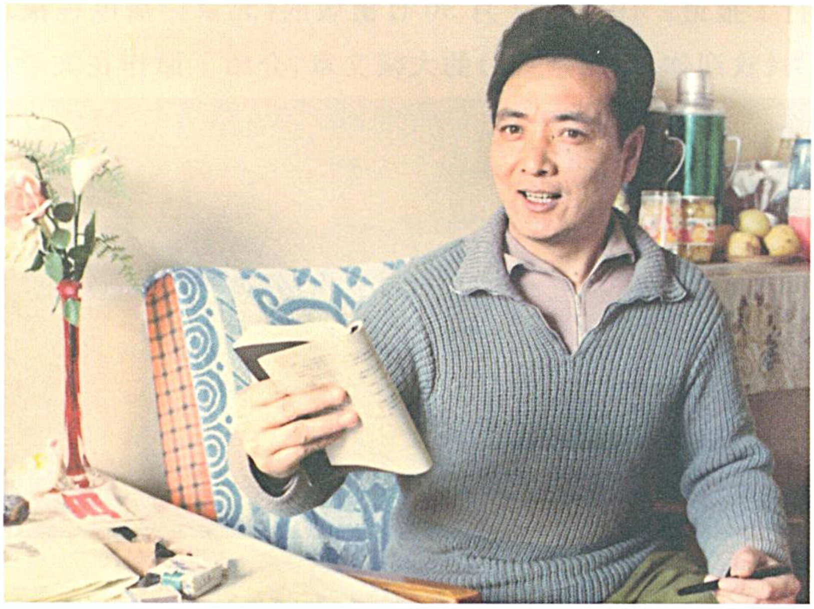
承担《堂吉诃德》译配任务的，是北京电视制片厂下属的译制部。1984 年秋，录制工作在该厂的录音棚正式开始。《堂吉诃德》是北京电视制片厂译制的第一部长篇外国动画片，从本片的翻译流程便可看出该厂对它的重视程度。据韩传铮回忆，当时除了对原片台本进行精译之外，他还要将片中的对话与著名翻译家杨绛先生所译的中文版原著小说进行比对及优化，以获得最佳译文。而后，这一版本还交由供职于央视译制组的西班牙语翻译汪永兴先生校译，方才定稿。可谓字斟句酌，一丝不苟。本片译

① 韩传铮，1945 年生，北京人。1964 年被公派到古巴哈瓦那大学学习西班牙语，后在中影公司任职至退休。

② 据韩传铮介绍，当时北京电视制片厂初建不久，尚无进出口经营权。每次进片时，都是先由北京电视制片厂向相关主管部门申请外汇，随后由中影公司与境外片商订立购买合同并转让给北京电视制片厂。

③ 片商最后提供的片源格式是当时很少有的 1 寸带，清晰度非常高。

制团队的人员配置也不同一般，仅译制导演就配备了三位。其中，正导演由里坡先生[①]和李文玲女士[②]联合担任，副导演由张云明先生[③]司职。为了慎重起见，厂方还特别邀请了杨绛先生担任文学顾问。据余纳回忆，主创团队曾专程前往杨绛先生家中拜访，而杨绛先生也来厂里与主创人员座谈过。

王玉立在家里演练译制片中角色的声音造型（摄于 1980 年前后）

不仅导演阵容可观，本片的配音演员也个个都是精兵强将。在中文版中为男一号堂吉诃德代言的人，是在央视版《西游记》中为诸多角色配音，并出演托塔李天王的王玉立先生。据王玉立回忆，由于之前在动画片配音方面没什么经验，所以在录制《堂吉诃德》中文版时走了一些弯路。在按照"铿锵有力，义正词严"的正统风格配制了三四集之后，无论是导演还是其他演员，都感觉他用本嗓塑造的堂吉诃德与动画片的风格不甚相符。这一度令他十分郁闷。后经讨论研究，王玉立改成用捏着喉头的公鸭嗓发声，虽然辛苦吃力，却立刻得到了大家的一致认可，大家都觉得这样的嗓音与原著人物的性格高度吻合。于是，他和其他配音演员从头来过，整个配音过程持续了一个多月才完成。最后呈现在电视屏幕上的堂吉诃德，声音苍老沙哑，略带神经质，令人"过耳难忘"。

其余几位主要配音演员在整个配音过程中也都有着出色的发挥。为男二号桑丘配音的董浩，当时已是京城配音界的名角，他的声音为全片增添了不少戏剧性效果。王玉立曾笑称，董浩的体形本就是胖墩墩的，面相也是憨憨的，和桑丘的形象极为贴合，天生就是为桑丘代言的不二人选。片中为塞万提斯配音的张涵予，当时尚不满 23

① 里坡，1928 年生，八一电影制片厂著名表演艺术家，曾在诸多经典国产电影和电视剧中出演主要角色，并曾为一系列国内外影视作品配音（如《西游记》中的猪八戒），2013 年 3 月 31 日去世，享年 85 岁。

② 李文玲，1944 年生于上海，国家一级演员，著名影视剧译制导演，《四世同堂》中胖菊子的扮演者。

③ 张云明，1955 年生，原八一电影制片厂演员，现为美国迪士尼公司创作顾问。张云明在 20 世纪 80 年代曾为诸多知名国产和海外影视剧的主角配音（如《西游记》中的唐僧和《春天的十七个瞬间》里的施基里茨），还在由中央电视台译制播出的电视动画片《巴巴爸爸》中担任片头解说。

岁,他以略带沙哑的深沉男声[①]将塞万提斯这位文学巨匠的沧桑与儒雅表现得极为传神,给王玉立等人留下了深刻的印象。

1985年初,已经完成译配的《堂吉诃德》在京举行了小规模的试播,立即引起首都文艺界、新闻界的广泛关注。同时,京城多家报刊对作品内容及中文译配情况进行了报道。1985年1月30日出版的《北京广播电视报》在头版头条位置刊登了题为《欢迎你,堂吉诃德!》的大幅文章,介绍了原作在文学史上的地位,并告之观众本片已译制完成,即将播出。在1985年4月第三周出版的《北京广播电视报》头版,一则题为《堂吉诃德到京来——电视台四月十七日起播出该剧》的新闻见诸报端。在这些报道中,无论是文章标题还是内容,通篇不见"动画片""为同学们奉献"等以往小朋友最熟悉的字眼,而是频频出现"西班牙电视连续剧"的称谓。文章字里行间显露的严肃口吻,俨然是在向成年观众推介又一部欧美的长篇电视剧。不仅如此,从1985年4月起,北京电视台对本片的播出安排是每次连播2集(每周3次),这恰好是平时1集电视剧的长度。在每一集的片头上,也不像以往那样,标有中文的"动画片"字样。凡此种种,都彰显了引进方给予《堂吉诃德》的有别于其他动画片的特殊定位。

美中不足的是,《堂吉诃德》在中国最终并未成为一部俘获童心的人气之作。本片在北京台播出后反响平平,其他省台对购进该作也不甚积极,如云南台等省级电视台直到20世纪90年代初才予以播出。究其原因,或许可以这样来看:动画版《堂吉诃德》能够得到西班牙观众的关注甚至热捧,是因为它是对西班牙本国文学巨作的一次既与时俱进又保持原汁原味的艺术再创作。但对中国大众而言,原著小说本身就充满诙谐、批判、黑色幽默的内容,由之而来的动画片尽管相应地增加了卡通式的夸张表现,但情节仍显沉闷,这在很大程度上削弱了人们的观赏兴致。因此,最后能给小观众留下深刻印象的,恐怕就只有那几个标志性的影音符号了:风车、瘦马、灰驴、长矛,还有高挑的堂吉诃德和矮胖的桑丘这对史上最出彩的主仆形象,以及那富有西班牙特色、俨然一部微型歌剧的超长片头[②]。

进入21世纪后,《堂吉诃德》仍会不时地以种种新形象闯入中国观众的视线,仿佛这部西班牙经典名作与中国之间有着某种剪不断、理还乱的缘分。2000年,央视电影频道播出的台湾译制版《唐吉柯德》[③],成了不少中国新生代动画观众与这部西班牙动画名作的最初邂逅;2009年,西班牙动画电影《堂吉诃德外传》引进我国后票房惨淡,

---

① 在此前一年的《三千里寻母记》中,张涵予就曾经"以少装老",出色演绎了马戏团团长班比诺一角。

② 《堂吉诃德》的片头时长约2分30秒,在本书介绍的近百部海外动画片中是用时最长的一个。

③ 与北视版《堂吉诃德》片源一致,仅配音不同。央视6套当时播出时取《唐吉柯德》之译名,从1月15日开始播出,同年2月22日,全部39集播放完毕。

草草收场；2010 年，国产 3D 电影《魔侠传之唐吉可德》高调投拍，上映后遭遇一片恶评，最终铩羽而归……各种新版本的出现与淡去仿佛在反复地证明改编世界名著实属不易，且在不断地展示着中欧文化的差异和时代变迁的鸿沟。但不管怎样，有一点是肯定的：那个操着一口沙哑普通话的堂吉诃德应该仍在一些人的回忆中占据着相当有分量的位置。

致敬鸣谢

在撰写本文期间，笔者先后采访了《堂吉诃德》的配音演员王玉立先生（2012 年 6 月 21 日上午）、桑丘的配音演员董浩先生（2013 年 4 月 6 日）、诸多配角的配音演员邹赫威先生（2013 年 5 月 3 日）、本片的引荐人和翻译韩传铮先生（2013 年 4 月 14 日上午）以及编辑余纳女士（2013 年 4 月 14 日）。此外，笔者还于 2014 年 9 月 20 日上午采访了本片的译制副导演张云明先生。本书彩页中收录的译制组集体照由王玉立先生提供。部分西班牙语史料由上海崔越小姐翻译。

Don Quijote de la Mancha

《蓝精灵》：首轮美国动画冲击波来袭

【原 片 名】The Smurfs(1981)

【出品制作】〔美〕汉纳-巴贝拉制作公司/〔比〕SEEP 国际公司

【引进译制】广东电视台译制/广州军区战士话剧团演员（前 27 集）和广东话剧院演员（后 24 集）协助配音

【国内首播】1985 年 8 月 1 日 19:55（广东电视台第一套节目）

【播出概况】51 集（原片共 256 集）

【内容简介】蓝精灵是一群有着深蓝色皮肤、三个苹果高的人形小生物。他们住在蓝精灵村的蘑菇屋里，500 余岁高龄的蓝爸爸是这个 100 多人大家族的领导者。他们的生活原本无忧无虑，但是邪恶巫师格格巫的出现打破了祥和安宁的气氛。他带着讨厌的阿兹猫，整天琢磨着如何抓住这些可爱的小家伙。于是，性格各异的蓝精灵在蓝爸爸的带领下，和格格巫、阿兹猫展开了一次又一次的较量。

【译制人员】

（前 27 集）**译制导演**：隋桂梅　崔　哲　**翻　译**：陈一昭　萨家文

剧　　务：潘永玲　**录　音**：钮向宁　刘放文

配　　音：蔡广庆　田奉丽　张大力　洪道成　张晶晶　肖振华　曲芬芬　丁树芳　甄继忠　张慧娟　丁兴安　林　平　崔　哲

（后 24 集）**译制导演：**	王　笛	**翻　译：**	杜海燕	佘树广	**校　译：**	曾梅君		
录　　音：	卢　妫	沈小光						
配　　音：	冯　谦	田奉丽	黄朝华	宋文姝	许　江	张晶晶		
	陆彩雯	邓　红	王富国	唐琼希	丁树芳	李　伟		
	林晓梅	张忠文	吴　旗	张　铮	王　平	王　笛		

比利时寻根：追溯蓝色小精灵们的第一次亮相

位于西欧一隅的比利时王国素以盛产香甜可口的巧克力而闻名于世，但同时，它还是“法国-比利时漫画”这一世界主流漫画派系的重要发源地。在过去的一个世纪里，有无数经典漫画形象从这片英吉利海峡东端的低洼平原上诞生。这其中，“丁丁”的大名和其传奇的环球历险故事早已是世人皆知。但若要举出另一个能和丁丁在全球影响力上比肩的漫画形象，恐怕非“蓝精灵”莫属了。

蓝精灵的“生身之父”是笔名为“Peyo（皮约）”的比利时著名漫画家皮埃尔·库里福德（Pierre Culliford）[①]。1947 年，19 岁的皮约正式走上漫画创作的道路，并在 1952 年凭着漫画《约翰与皮罗特》（*Johan et Pirlouit*）[②]一炮走红，成为比利时知名漫画杂志《斯皮鲁》[③]的签约作家。在接下来的数年里，《约翰与皮罗特》成为该杂志的主打作品，广受读者欢迎，连载也一直按部就班地进行着。由于这部漫画是以“宝剑与魔法”为主题，皮约需要不断地向故事中加入各种各样的精灵和巫师角色。1958 年，在新的故事篇章《六孔魔笛》（*La Flûte à six trous*）[④]里，皮约让一群蓝色小矮人出现在了两位主角的冒险中，并将他们取名为“Schtroumpfs”（即我们现在熟知的蓝精灵的法文原名）。

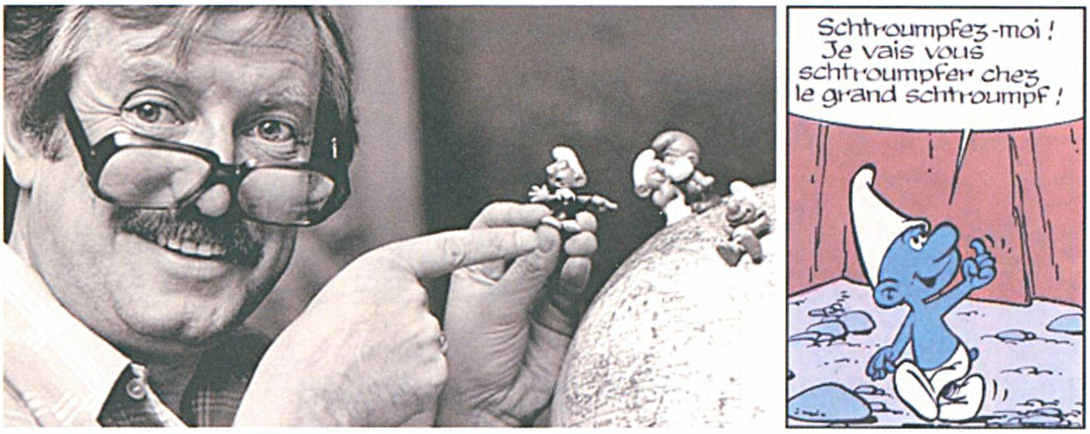
“Schtroumpf”一词在法语里本不存在，它的由来如同“掷骰子”一般随意：在创作

① 库里福德生于 1928 年，父亲是英国人，母亲是比利时人。之所以取此笔名据说是因为他的一位英国堂兄一直将“皮埃尔”错念成“皮约”，于是他索性用“皮约”做了自己的笔名。需要指出的是，由于比利时与法国的人文、地缘联系深厚，“法国-比利时漫画”流派浑然一体，加上《蓝精灵》漫画最先也是以法语版发行，所以当年我国国内的报道常常将皮约的国籍误写成法国。

② 最先是 1947 年不定期发表在报纸上的短篇漫画《约翰》。漫画描绘了欧洲中世纪的一位骑士约翰的冒险旅程。1952 年，皮约经好友引荐，将《约翰》转到《斯皮鲁》杂志上，成为连载漫画。故事中加入了新角色皮罗特，作品名称也改为《约翰与皮罗特》。

③ *Spirou*，创刊于 1938 年。其名称来源于比利时另一位名气和丁丁不相上下的漫画角色斯皮鲁。中国内地曾在 20 世纪 80 年代以连环画形式零散地出版过该漫画的部分故事。

④ 该篇章最初刊登在 1958—1959 年的《斯皮鲁》上。随后出版的漫画单行本更名为《魔笛与六个蓝精灵》（*La Flûte à six Schtroumpfs*）。故事中，皮罗特发现了一支六孔魔笛，只要听到它的笛声，人们就会情不自禁地跳舞，但是坏蛋托尔施萨克却把魔笛抢走了。在巫师翁尼比斯的帮助下，约翰和皮罗特结识了蓝精灵，并在他们的帮助下重新夺回了魔笛。

左："蓝爸爸"皮约；右：蓝精灵第一次登场时的形象，和日后的相貌略有不同

《六孔魔笛》前的一次聚餐中，皮约让友人把装盐的小瓶子递过来，可他一时语塞，居然想不起"盐"一词的发音。在大脑中的所有单词激烈碰撞后，"请把 schtroumpfs 递给我！"——皮约脱口而出。[1] 朋友们听到这个极其古怪的词，都被逗乐了。大家开始用这个词相互打趣，取代正常话语中的一些名词或动词，如"这是你要的 schtroumpfs"，"当你 schtroumpf 完了后，请将它 schtroumpf 给我"（这些搞笑式的语句之后演化成了漫画和动画中的"蓝精灵语"）。至于蓝精灵的肤色，则完全是皮约夫人尼内特的主意。当时，尼内特和皮约一起工作，在工作团队中专门负责着色，她认为蓝色与绿色森林的背景搭配起来更和谐——"蓝精灵不该是绿色的，那会让它们消失在绿色森林的背景中，红色太炫太夸张了，黄色总有种病怏怏的感觉，只有蓝色最合适！"

最初，蓝精灵只不过是因剧情发展的需要而杜撰出来的配角，用来给故事增添戏剧性；然而，读者却像是被施了魔法似的，一下子便喜欢上了这群戴白色小软帽、穿白色连脚裤的蓝皮肤小精灵，反而将故事的主角约翰和皮罗特抛到了脑后。于是，皮约顺势而为，不断地为蓝精灵增加新的戏份，[2]并从 1963 年开始正式连载以蓝精灵为主角的漫画故事。这群小精灵从此一跃成为《斯皮鲁》杂志的明星人物，真可谓歪打正着。不仅如此，可爱的漫画形象背后的丰厚商业价值很快就凸显出来。20 世纪 70 年代中期，蓝精灵的玩具在法国、比利时、荷兰等国的销量已经相当可观。诸如雷诺这样具有国际影响力的企业，也开始使用蓝精灵的形象为其广告代言。很快，这些蓝色小家伙在西欧的知名度便引起了大西洋彼岸的注意。不久之后，蓝精灵迎来了其发展历史中具有里程碑意义的事件。

---

① 皮约日后回忆，他当时本来想表明的意思是"那啥""那个东西"。

② 1958 年以后，《约翰与皮罗特》的人气迅速被蓝精灵抢去，连载很快于 1961 年暂停（而且 1959－1961 年的 3 个故事中，有两个是和蓝精灵有关的），之后仅不定期地刊载一些中短篇故事。

美国探访:揭开蓝精灵动画形象的诞生之谜

和节节攀升的周边产品收益相比,蓝精灵的影视化成绩自其诞生之日起一直没有大的起色。虽然第一部迷你短剧《蓝精灵历险记》①在1965年就已经问世,而1976年比利时贝尔维森动画工作室(Belvision Studios)②也将蓝精灵的诞生篇《魔笛与六个蓝精灵》搬上了彩色大银幕,但由于动画产业在欧洲的整体发展速度和规模远不及美国和日本,这些“小打小闹”还远远不足以让蓝精灵名扬四海。转机出现在1976年,当时一位名叫斯图尔特·罗斯的美国媒体人在比利时旅行时看到了《蓝精灵》的漫画,他立刻意识到了其在美国的市场潜力,便和漫画发行方以及皮约本人订立合约,取得了蓝精灵形象在北美地区的使用权。在接下来的几年里,蓝精灵的塑像、玩偶等相关产品陆续投放北美市场。由于蓝精灵的法语名称过长且发音拗口,不利于在儿童消费者群体中推广,美方人员经研究后,以蓝精灵的荷兰译名“Smurfen”为基础,确定了“Smurf”这个在英语中发音清晰又十分上口的单词,并将其作为蓝精灵的英文译名。

《魔笛与六个蓝精灵》一片是蓝精灵第一次在大银幕上亮相

20世纪80年代初,成千上万的美国孩子都拥有自己的蓝精灵玩具,这其中就包

---

① 原片名为 *Les Aventures des Schtroumpfs*,该片由比利时的瓦隆电视台制作,包括5个小短片,均改编自《蓝精灵》漫画的相应章节,总长87分钟。

② 创立于1955年,在20世纪六七十年代曾将一些知名的比利时漫画改编为动画电影或电视动画片,如1969年出品的《丁丁在鲨鱼湖》。

括美国全国广播公司(NBC)董事长弗瑞德·西尔弗曼(Fred Silverman)[①]的女儿梅丽莎。看到女儿对蓝精灵玩具爱不释手,西尔弗曼萌发了一个念头。当时,美国各大广播电视公司在“周六晨动画时段”[②]中的节目大同小异,不是情景喜剧,就是美式超级英雄剧。如果能让蓝精灵成为动画片的主角,会不会产生不同寻常的效果?他的这一想法立刻得到了美国老牌动画机构汉纳-巴贝拉制作公司的积极响应。很快,1981 年 9 月 12 日,美版《蓝精灵》动画片便开始在 NBC 现身。而其后续发展也一如西尔弗曼所料:无数美国小观众,连同他们的家长,都被这些可爱的蓝色小家伙迷倒了。观众喜欢他们充满笑点的举动和那一串串古怪的语言,《蓝精灵》很快成为“周六晨动画时段”的耀眼明星。在“蓝旋风”的带动下,1983 年,美国大西洋影片发行公司(Atlantic Releasing Corporation)又将上文提到的动画电影《六孔魔笛》引入美国,稍加改编后予以公映,票房收入逾 1 100 万美元,成为当时最卖座的非迪士尼动画电影。截止到 1989 年 12 月 2 日,美版《蓝精灵》共制作和播出 256 集,[③]两次获得“日间时段艾美奖”的“杰出儿童娱乐节目”奖项,并且数位蓝精灵主角还加盟了 1990 年声势浩大的毒品预防公益节目《卡通明星大救援》[④](*Cartoon All-Stars to the Rescue*)。其播放持续时间之长、社会影响之大,均在美国电视节目史上名列前茅。若考虑它的“外籍”身份,这样的成绩则更令人惊叹。

由美国人打造的动画版蓝精灵基本忠实于原作漫画的角色形象和故事主题。[⑤]美方创作人员在片中别出心裁地使用了大量古典乐曲作为配乐,以便更好地烘托全片的中世纪时代背景。同时,在照单全收漫画中几乎所有角色后,汉纳-巴贝拉也针对美国的市场需求进行了一系列改动,其中最具代表性的莫过于对蓝妹妹这一角色的重新

---

① 弗瑞德·西尔弗曼,1937 年生,曾先后担任哥伦比亚广播公司副董事长(1970—1975)和美国广播公司董事长(1975—1978),是 20 世纪 70 年代诸多知名美剧(如《神探俏娇娃》)的重要推动者。需要说明的是,由于执掌 NBC 期间业绩平平,西尔弗曼未看到《蓝精灵》成功便于 1981 年 6 月挂冠而去。

② 即“Saturday Morning Cartoon”,在 20 世纪 60 年代中期至 21 世纪初是美国各大广播电视公司的传统动画片播出时段,一般是每周六 8:00—13:00。本书后续章节将要介绍的《小不点》《猫人沃尔特》等均是在这一时段率先亮相的。近年来,由于互联网的普及和专门的动画频道(如 Cartoon Network)的设立,多数美国电视公司已放弃了在周六上午播出动画片这一传统做法。

③ 1981—1989 年,《蓝精灵》的新剧集一般被 NBC 安排在每年的秋季档期(9 月到 12 月间)播出。256 集动画片中一共有 421 个故事。由于皮约的漫画篇章“供不应求”,大部分故事实际上是由美方原创的。

④ 由美国电视艺术与科学学院联合多家知名影视公司和媒体推出,针对当时美国日益严重的未成年人吸毒问题,旨在向儿童观众宣讲毒品的危害以及预防措施。众多美国“周六晨动画时段”的人气动画角色(如蓝精灵、达菲鸭、加菲猫、小熊维尼)悉数登场。片中,蓝爸爸和聪聪饰演了重要角色,健健和其他蓝精灵也在开场时做了客串,蓝妹妹则是宣传海报的封面人物。

⑤ 由于蓝精灵的形象都比较相似,曾有 NBC 的主管人员担心儿童无法分辨片中的不同角色,所以提议将蓝精灵的肤色改成各种颜色(红色的蓝精灵、黄色的蓝精灵……)。幸运的是,这个建议被汉纳-巴贝拉以“增加制作的复杂度”为由否决了。实际上,按照制作人员日后的看法,蓝精灵的可爱之处就在于“虽然他们长得很相近,但都有着不同的个性,使得孩子们很容易区分他们”。假使将他们画成不同的颜色,反而让这种“不同之处”变得肤浅。

塑造。1958 年蓝精灵诞生时，他们的村庄被定位为一个纯粹的“男性世界”。但随着漫画的持续发行和名气越来越大，皮约的夫人尼内特对这一设定颇有微词。于是，皮约便在 1966 年刊载的漫画篇章中添加了一个女性蓝精灵形象，即蓝妹妹。但即使这样，当时的蓝妹妹仍然只是一个走过场的角色，[1]并在这段故事结尾时离开了蓝精灵村。1981 年，美方创作人员为了吸引小女孩这一玩具消费群体，[2]将蓝妹妹提升为这部动画片的核心角色之一。事实证明，这是蓝精灵“动画化”过程中最睿智的一个决定。尽管作为一个群体，蓝精灵人见人爱，但说到单个角色，蓝妹妹则是最具人气的，远胜其他男性蓝精灵。受此影响，皮约在随后的《蓝精灵》漫画连载中也安排蓝妹妹重新回归，使之成为蓝精灵村的永久居民。

《蓝精灵》动画剧照。本片是 20 世纪 80 年代美国“周六晨动画时段”中最有影响力的作品之一

在接下来的岁月里，美版《蓝精灵》的足迹遍及五湖四海，充满美好与幻想的蓝精灵村给数以亿计的不同肤色、不同语言的儿童带来了欢乐。从此，蓝精灵真正成为世界级的动漫形象。从这一点来说，美国对于《蓝精灵》的传播推动功不可没。时隔多年，这段动画史上的佳话仍值得不同国度的动漫从业者思考和借鉴。

广东台的真正处子秀：精妙翻译完美对接华丽配音

从 1983 年到《蓝精灵》播出前，广东电视台凭借着得天独厚的地缘优势，已先后从境外引进了多部长篇系列动画片，在地方电视台中可谓一枝独秀。尽管在全国反响最大的《聪明的一休》和《花仙子》这两部动画片的译配工作均是由其他省市或地区的电视机构及文化机构完成的，广东台实际上扮演的只是引进方的角色，但是通过《一千零一日》《安徒生童话新编》以及《世界童话名作选》的历练，广东台在海外动画片译制领域的功力也不断得到增强。《蓝精灵》的出现，终于给了广东台一次真正大显身手的

① 在漫画中，蓝妹妹是由格格巫制造出来的。其制造材料是一团施了魔法的蓝色泥巴，味道不怎么样的香料，几滴鳄鱼的眼泪，半包谎言，喜鹊叽叽喳喳的叫声，以及一块最为坚硬的石头（用于制造心脏）。健健最先发现了她，并把她带到蓝精灵村。作为格格巫派去的间谍和破坏者，蓝妹妹利用自身的吸引力让蓝精灵们相互妒忌，产生内讧，以达到瓦解蓝精灵村的目的。

② 另有一说是：为了在美国偏保守的社会风气中给儿童以正确的性别引导，平息关于蓝精灵们是否是同性恋的猜测和非议。

机会。

1985 年春，广东台通过先前已打过交道的香港伊云士公司引进了第一批《蓝精灵》剧集，共 27 集(即“《蓝精灵》第一系列”)。[①] “蓝精灵”的英文原名“Smurf”如果直接音译为“斯莫福”显然很难让中国的小观众理解，于是广东台便根据片中动画角色的体貌特征和剧情，将之译为“蓝精灵”。简简单单三个字，却极为传神生动，念起来也很上口。对于主要的蓝精灵角色，广东台则结合英文原意和每个人物的性格特征，采用中国人最常用的叠词昵称法为他们取了中文译名。于是，便有了如今大家耳熟能详的“乐乐”“健健”等称谓，不仅叫起来很亲切很“中国”，而且仅仅从这些名字上就可以判断每个蓝精灵的脾气秉性和喜好。如“聪聪”爱耍小聪明，“健健”身强体壮，“乐乐”好开玩笑，“厌厌”常常紧锁眉头、不苟言笑，“笨笨”总是毛手毛脚的，“农农”是一个好庄稼把式，“诗诗”和“画画”，一个出口成章一个擅长丹青，而“婪婪”和“惰惰”则是一个贪吃一个好睡。可以说，正是广东台译者的“神来之笔”，让这些被赋予了中国名字的小家伙变得更加栩栩如生、活灵活现。[②]

《蓝精灵》的译制导演由此前负责《世界童话名作选》的广东台隋桂梅女士(即中文版片头字幕中的“水梅”)出任。隋导有事不在时，则由广州军区战士话剧团的崔哲女士执导。本片主力配音演员也大多是来自广州军区战士话剧团(以下简称“战话”)的专业演员，如张大力、丁树芳[③]、肖振华等人，他们之前都参与过广东台引进的《一千零一日》《世界童话名作选》等片的配音工作。其他几位配音演员则来自广州的多个文化单位和宣传部门，例如为多名旁观蓝精灵和其他小角色配音的张晶晶女士就是广州市话剧团演员。

在录制过程中，隋桂梅要求每位演员事先都必须背熟台词，在正式配音时要完全脱稿，以确保演员们真正做到声音与画面的完全贴合。在角色的声音塑造上，隋桂梅和演员们也是精益求精。为格格巫配音的张大力先生还记得，隋导在给他说戏时，特别强调要配出这个角色的“狡猾劲”。张大力反复揣摩，果然将这个角色配得“既可爱又招恨”。为蓝妹妹献声的田奉丽女士[④]在接受笔者采访时回忆，其实原片中的蓝妹

---

① 其中前 26 集与美版第一季内容相同，但对原版播出顺序和故事组合进行了大幅度调整，特别是将原有两个故事的剧集一拆为二再重新组合。例如中文版第 3 集对应的是原版第 6 集第一个故事《精灵王》和第 2 集第二个故事《乐乐的药》。第 27 集系 1982 年美国播出的春季特别版 *The Smurfs' Springtime Special*(国内译为《春天的复活》)。

② 本片的主要翻译陈一昭先生是广东台公认的优秀英文译者，以上翻译多出自他手。他也是之前《世界童话名作选》的主要译者，后旅居美国。

③ 在《蓝精灵》第一系列中，丁树芳除了主配笨笨之外，还为其他多个角色配音，因此片尾字幕中除标出丁树芳外，还同时使用了“方丁”这一化名。

④ 田奉丽于 1978—1981 年在“战话”任演员，之后在一家服装公司做宣传工作。1985 年春，田奉丽应水梅导演之邀，参与蓝精灵第一系列的配音，后正式调入广东台，成为该台知名主持人。

妹声音略带沙哑，外国观众或许认为这样比较性感一些；但考虑到当时中国观众的主流审美观念，隋导当即做了调整，要求田奉丽在配音时要特别表现出中国小姑娘说话时的清脆甜美和娇柔可爱。后来，蓝妹妹成了无数男孩子心中最倾慕的动画宝贝，这一“变声”的确很对中国小朋友的胃口。

“格格巫”张大力和“蓝妹妹”田奉丽(1985 年第一系列)

1985 年的暑期，《蓝精灵》在广东台首次亮相，之后又在各省台大规模热播。“蓝精灵”以其活泼可爱的动画形象迅速赢得了中国小观众的青睐。直到今天，人们仍然能看到各类以“蓝精灵”为主题的小人书、贴纸、学习用品，以及以“蓝精灵”为造型的沐浴液瓶等“历史遗存”，本片在中国内地的受欢迎程度由此可见一斑。事实上，《蓝精灵》之于中国电视动画观众的意义还远远不止于此。1985 年以前，央视和地方电视台播出的十余部海外动画片几乎全部出自日本与欧洲国家，美国动画片仅有屈指可数的几部，而且在国内的影响十分有限。当时的中国观众对于美国动画片，尤其是肥皂剧式喜剧卡通知之甚少。《蓝精灵》的出现令中国观众顿感眼前一亮，不仅掀起了继《聪明的一休》之后又一波外国动画片收视热潮，更是拉开了美国电视动画片全面进军中国内地市场的大幕，而广东台也由此成为内地首轮美国动画冲击波的制造者。

始自 1985 年的“中国蓝精灵热”并没有随着短短 27 集的首播结束而出现任何消退迹象，广东台便趁热打铁，于 1987 年再度引进了新一批《蓝精灵》剧集，内容出自美版第二季，共计 24 集(即“《蓝精灵》第二系列”)。为了保证整部作品的连贯性，广东台将这 24 集的序号从第 28 集计起，与 1985 年首轮播出的 27 集完全对接。[1]

1987 年春，《蓝精灵》第二系列在广东电视台开始录制。由于隋桂梅有其他工作

① 当《蓝精灵》第二系列开始在全国范围内播出时，一些地方电视台还特意先安排了第一系列 27 集的重播。

安排，《蓝精灵》第二系列转由广东台译制部王笛女士[1]接任导演。根据王笛的工作日记，当年3月录制的是该系列的第28—39集，4月起开始录制第40—51集；待5月配音工作全部完成后，随即于5月28日开始在广东电视台第一套节目播出。据王笛回忆，“第二系列配音时，因为‘战话’的演员任务繁忙，所以便请来广东话剧院的部分演员协助配音，但在音色上仍然尽可能地接近第一系列，包括冯谦配的蓝爸爸、黄朝华配的格格巫。我在选角时便是以第一系列为参照的，毕竟这两个系列都是广东台引进的，我们还是希望各个角色的声音形象能保持相对的统一”[2]。

虽然在音色上尽可能向第一系列看齐，但第二系列在配音人员构成上却更加趋于多元化。在继续约请兄弟单位助阵的同时，广东台译制部自身开始承担起越来越多的配音任务。时任译制部导演的宋文姝女士为片中的重要角色聪聪配音，生动地塑造了一个自以为是、夸夸其谈的矫情“高材生”。[3] 对于片中层出不穷的小角色，王笛导演则大胆起用了译制部的一批新人——许江、邓红、吴旗等年轻演员，他们虽然在本片中戏份不多，却将“众精灵”配得有声有色。第二系列无论是角色塑造，还是声音形象的贴合，都丝毫不逊于前作，两个系列在音色上的细微变化并没有给观众带来丝毫的突兀感，使观众保持了对其一如既往的喜爱。对第二系列的译制人员来说，这或许是对他们辛勤劳动的最好肯定；而对于刚刚成立不久的广东电视台译制部来说，这样一份令人相当满意的答卷还有着更为深远的意义：《蓝精灵》第二系列不仅实现了“两个系列，同样精彩”的既定目标，更标志着新生的译制部已步入正轨。

从此，语带憨厚的蓝爸爸，嗲声嗲气的蓝妹妹，拿腔拿调的聪聪，冷言尖刻的厌厌，话语慌张的笨笨，暴跳如雷的格格巫……一个个鲜活生动的形象根植于一代小观众的心中；而诸如“呦吼——蓝妹妹”“送你一件意想不到的礼物”“我讨厌这样”“阿兹猫，你这只笨猫”等一串串生动俏皮的中文台词，也牢牢印刻在了一代小观众的脑海中。隋桂梅、王笛两位导演的精心打磨，广州军区战士话剧团、广东话剧院和广东电视台译制部的众多专业演员的倾力奉献，让各类生动的中文嗓音与欧美原版经典动漫形象完美地融为一体。时至今日，《蓝精灵》仍是广东台海外动画片译制史上公认的经典代表作之一。

---

① 王笛，1946年生，著名配音演员和译制片导演，此前她曾为广东台引进的《血疑》中的大岛敏江配音。

② 第二系列中仅有个别人参加过第一系列配音工作。其中，已成为广东台社教部主持人的田奉丽继续为蓝妹妹配音，笨笨仍由丁树芳饰演，而广州市话剧团的张晶晶则为片中多个配角献声。

③ 对于自己演绎的这个经典人物，宋文姝怀有深厚的感情。后来她在接受媒体采访时曾回忆，当时自己已经怀孕，但为了不影响录制进度，每次为聪聪配音时她都是坐在椅子上坚持完成的。此外，她还兼配片中多个小角色。

部队军人写童歌　原汁原味中国造

从 1985 年《蓝精灵》内地首播至今，已经过去了 30 多个春秋。蓝精灵的种种冒险奇遇随着时光流逝渐渐为人淡忘，但片中动听的主题歌却传唱至今，令人难以忘怀。不过，很多观众直到现在或许也不知道，这首主题歌实际上是一首地地道道、原汁原味的中国本土原创歌曲，不仅仅填词的是中国人，作曲者也是中国人。

近年来，有关《蓝精灵之歌》的回忆报道不时地见诸报端，但其来龙去脉却仍然鲜为人知。2012 年 3 月初，《蓝精灵》第一系列译制导演隋桂梅女士在接受笔者采访时，首次详细披露了这段往事。

1985 年春，隋桂梅开始指导《蓝精灵》的配音工作，由于每天都要反反复复播放原版录像带，美方原有的片头自然给她留下了深刻的印象。然而时间一长，她对这一片头渐生倦意——“内容总是一个沉闷的中年男声在平淡无奇地介绍故事的背景，极为单调。”[①]而同一时期广东台引进的其他动画片如《聪明的一休》《花仙子》等，其主题歌已经红遍全国。倘若《蓝精灵》这样优秀的作品没有一首与之般配的歌曲，又怎么能让该片一下子吸引孩子们呢？于是，隋桂梅萌生了一个大胆的想法——找人创作一首中文主题歌。

说干就干。隋桂梅首先向时任广东台社教部负责人麦世忠先生谈了自己的想法，麦先生当即表示支持。随后，隋导根据台里的要求做出预算，并很快得到了批准。接下来，她约请了广州军区战士歌舞团创作员郑秋枫和瞿琮为《蓝精灵》创作中文主题歌。隋导表示，之所以会找两位部队文艺工作者来为动画片写歌，主要是由于该歌舞团和参与《蓝精灵》第一系列配音的战士话剧团均隶属于广州军区，都在一个大院内办公；而她与郑秋枫、瞿琮也早就熟识，郑、瞿两人之前曾多次为广东台的节目填词作曲。因此，尽管他们从未给动画片写过歌曲，但基于与隋导的良好工作关系，两人一口答应了下来。

谈起瞿琮和郑秋枫二人，他们合作的《我爱你，中国》在中国内地无人不知。已是古稀之年的瞿琮写过许多脍炙人口的歌词，如《吐鲁番的葡萄熟了》《月亮走我也走》等。这首《蓝精灵之歌》更是他的心爱之作。瞿琮后来回忆说：“我小时候也很喜欢看童话，童话开头总是说‘很久很久以前’，于是，我模仿这种风格，歌词一开始就是‘山的那边海的那边’，没想到它这么受欢迎。”能够为孩子们写歌，并且得到孩子们的认可，对瞿琮来说是一件很快乐的事。而提及给《蓝精灵之歌》谱曲的往事，郑秋枫同样记忆犹新：“这部作品，我是看过了动画片后才写的，它的背景音乐都是美国的音乐，你不能

① 原版的最初几季一直在使用这个片头。后来或许美方创作人员也意识到了这个问题，在之后的几季中换上了带有歌曲的新片头。

弄点中国民间小调上去啊。所以，我就根据片子里音乐的风格写出了《蓝精灵之歌》，和整体风格比较协调。”[①]

在《蓝精灵之歌》“出炉”的过程中，还有个值得一提的小插曲——隋导至今还清楚地记得，当年郑秋枫创作了两支不同风格的曲子，分别做成小样交给了她。一时之间，隋导也难以取舍，于是将这一情况向台领导做了汇报。台领导表示尊重隋导的意见。隋导再三思量后，决定采用两首曲子中她感觉较好的一首。这首曲子就成了如今我们耳熟能详的《蓝精灵之歌》的旋律。

词曲有了，还需要进行配器、演唱、录制合成。当时广东台自身条件有限，不足以完成这些工作。隋导了解到广州军区战士歌舞团的钢琴演奏员刘军先生爱好电子乐，家里有合成器等设备，于是就请他帮忙合成伴奏。之后，隋导又从广州市东山区少年宫小云雀艺术团挑选了约 10 名女学生，在广东电视台最终完成了这首亲切欢快的童声合唱《蓝精灵之歌》。显然，若是用美国原版片头来搭配这首主题歌，不仅两者播放的时长不一致，而且画面与歌词也不吻合。于是，隋导根据中文词曲节奏，从《蓝精灵》第一系列的 27 集中选取了若干合适的镜头，剪辑出了一个“中国版”片头。[②] 此外，考虑到原版片头的旁白可以让从未看过《蓝精灵》的观众对该作品有一个基本了解，广东台并没有简单地用新片头将其取代，而是仍然将之译为中文，予以保留。[③] 这段娓娓道来的开场白由广东电视台著名体育评论员王泰兴先生[④]播讲，声音柔和却不失力道，至今听起来甚感亲切。中国内地译制动画片史上少有的“双片头”华丽配置，就这样诞生了。

《蓝精灵之歌》是目前已知的第一首专为译制动画片创作的本土中文主题歌，也是改革开放 30 年来公认的经典少儿歌曲之一。这首歌曲发表后，不仅深受孩子们的喜爱，也得到了业内人士的广泛认可，曾先后获得包括 1988 年鲁迅文艺奖在内的多项殊荣。由于其曲调与原版配乐的风格协调统一、浑然一体，其原创性不仅瞒过了广大电视观众，也“误导”了当时圈内的专业人士。郑秋枫后来在接受媒体采访时表示，当年《蓝精灵之歌》曾参加过北京举办的全国优秀儿童歌曲评奖，没想到一开始就被评委会当作外国歌曲给打回来了。经过一番解释之后，这首歌才入围获奖，闹了一个不大不小的笑话。

---

① 在创作《蓝精灵之歌》之前，隋导不仅让两位作者观看了《蓝精灵》的片花，而且还再三交代二人填词作曲时一定要与原片的风格尽可能地吻合。

② 该片头在 1987 年广东台译制《蓝精灵》第二系列 24 集中仍旧沿用。

③ 即每集故事正式开始前那段“很久很久以前，有一个隐藏在森林深处的小村庄，村子里住着一些自称是‘蓝精灵’的小生命，他们都是好人……”的开篇。

④ 王泰兴，毕业于北京广播学院新闻系中文播音专业，著名体育评论员，后在广州电视节目传播中心译制的《圣斗士星矢》中为紫龙配音并担任该片旁白。

左为广东台自制的片头画面，右为在自制版片头之后播放的美国原版片头画面

对许多 70 后、80 后来说，《蓝精灵之歌》的旋律或许还会勾起一段令人难以忘怀的校园往事。那时候，很多学校的音乐课都会教唱一些流行的儿童歌曲作为对课堂正式内容的补充。其中，《蓝精灵之歌》是最受同学们“欢迎”的一首。每当唱到那句“他们齐心合力开动脑筋斗败了格格巫”时，大家都会憋足了劲儿，特意把尾音拖得长长的，于是“格格巫”就变成了“格格呜——”，尤其是那些调皮的男生，更是唱得格外起劲和夸张，长啸般的集体合唱尾音回荡在整个教学楼里，久久不散。老师们又好气又好笑，却也无可奈何……这段许多同龄人都曾有过的搞怪经历可谓是当年《蓝精灵之歌》广为传唱的最生动的体现。

生生不息蓝精灵，长盛不衰半世纪

1992 年圣诞节平安夜，皮约因心脏病突发去世，年仅 64 岁。“因病早逝”似乎是世界上许多漫画名家走不出的怪圈，但是诞生自他们笔下的那一个个经典动漫形象却又往往能跳脱时间的界限，长盛不衰。“蓝精灵”并没有因皮约的离世而被人遗忘，这些蓝色小家伙的身影一直活跃在图书、食品、玩具、游戏等诸多领域。据报道，由蓝精灵带动起来的产业规模如今已达 50 亿美元左右。

今天，那些与“蓝精灵”一同度过童年美好时光的观众会发现，已经走过半个世纪的“蓝精灵”依然活跃在人们身边：在 2010 年上海世博会的欧盟展馆里，游客看到了他们作为促进中欧人民友谊的文化大使的身影；2011 年暑假，真人 CG 版《蓝精灵》大电影大卖，连续七周称霸海外票房榜，[①]成为 2011 年最赚钱的非续集电影。在中国，该片也取得了 2.6 亿人民币的票房佳绩。

① 这是自 2009 年底《阿凡达》以来，持续时间最长的海外票房连冠纪录。《蓝精灵》最终全球票房高达 5.61 亿美元，一举超越《里约大冒险》(4.84 亿美元)。

当然，最让人感到温暖的，自然是索尼公司在发布《蓝精灵》大电影的官方中文海报时，并未采用欧美原版素材，而是融入了鲜明的中国本土元素。七幅海报分别呈现了蓝精灵们游历北京故宫、上海外滩、西安兵马俑、杭州西湖等中华美景的画面，加上“儿时的伙伴 25 年后华丽回归大银幕”（实际上应为 26 年）的煽情宣传语，很有鼓动性。美国片方这种罕有的做法印证着“蓝精灵”与中国浓浓的不解情缘。与此同时，伴随着《蓝精灵》电影的热映，怀旧经典《蓝精灵之歌》也得到了“二次开发”。网友们仿照其歌词格式，纷纷将自己的故乡风土或生存现状照晒上微博。于是一时间，满网皆是“在那山的那边海的那边有一群广东人”“我们学术又文艺”之类的段子，被网友们统称为“蓝精灵体”，在各大社交网站上一度成为 2011 之夏的流行话题之一。

2012 年暑假，重新译制的 52 集《蓝精灵》动画片再现电视荧屏，助阵央视少儿频道，收视率一度冲至全国卫星频道第一位。此举也成为 21 世纪“蓝精灵”品牌大举进军中国内地市场的新起点。2013 年和 2017 年，《蓝精灵》的第二和第三部大电影又陆续公映。在可以预见的未来，戴着小红帽、蓄着白色大胡子的蓝爸爸，金发飘逸、睫毛忽闪的蓝妹妹，自命不凡的“小眼镜”聪聪，还有大坏蛋格格巫及其身后龇牙怪笑的阿兹猫……这些昔日的童年动画明星还将继续带给我们更多的快乐与感动。

致敬鸣谢

在撰写本文的过程中，笔者先后采访了《蓝精灵》第一系列译制导演隋桂梅女士（2012 年 3 月 2 日和 2013 年 4 月 17 日）、第二系列译制导演王笛女士（2012 年 5 月 31 日），以及蓝妹妹的配音演员田奉丽女士（2012 年 5 月 18 日）、第一系列中格格巫的配音演员张大力先生（2013 年 4 月 14 日）、第二系列中聪聪的配音演员宋文姝女士（2012 年 2 月 22 日）。以上采访得到了广东电视台体育频道黄登科先生的大力协助。本文相关的图片由上述受访人士和原接力出版社婴幼读物事业部总监曹敏小姐提供。英文资料部分则由天津迷友嘟嘟翻译整理。

SMURFS

《小妇人》：一首落寞优美的青春圆舞曲

【原 片 名】若草の四姉妹(1981)

【出品制作】〔日〕国际映画社

【引进译制】广东电视台译制/广州军区战士话剧团配音

【国内首播】1986 年 1 月 9 日 20:00(广东电视台第一套节目)

【播出概况】26 集(全片完整引进播出)

【内容简介】在美国新英格兰的康科德小镇住着四位漂亮的姑娘，她们是马奇家的四姐妹。大姐梅格温柔可亲却爱慕虚荣，二姐乔聪明泼辣好冲动，老三蓓斯谦虚腼腆有些懦弱，最小的妹妹艾咪则活泼可爱又刁蛮任性。她们的父亲为了推翻奴隶制度，参加了南北战争，远离家乡奔赴前线。在后方的家庭生活也并不平静：有快乐，有烦恼，有惊喜，有悲伤，甚至也不免战争的威胁。

【译制人员】

译制导演：崔　哲

配　　音：卢吉兰　丁树芳　张大力等①

不朽名著的精彩改编

作为世界文学宝库中脍炙人口的经典作品，由美国女作家路易莎·梅·奥尔科特

① 本片译制人员信息不全，原因见本文后记。

(Louisa May Alcott,1832—1888)创作的《小妇人》(*Little Women*)[①]在过去的一个多世纪里曾多次被不同国家搬上舞台和银幕。在日本,这部小说同样深受欢迎,[②]但由于演员、场景等先天条件所限,日本人要忠实演绎小说中的故事,所能采用的最理想的方式莫过于动画了。事实上,几乎所有由《小妇人》改编而成的动画片均系“日本制造”,这在一定程度上也为原著增加了几抹靓色。

1981年,日本动画公司“国际映画社”[③]根据该小说推出了电视动画系列片『若草の四姉妹』(以下简称1981年版《小妇人》),并于当年4月7日至9月29日在东京12频道(现东京电视台)首播。[④] 1981年版《小妇人》名义上是由国际映画社主导的,但其具体制作实际上全部外包给了东映动画公司。包括本片总导演宫崎一哉在内的主创人员,之前也都曾多次参与东映动画在20世纪70年代多部作品的制作。早在1980年,东映动画就已经出品过一部根据原著改编的电视特别版动画片,于是,这部作品便成了1981年版《小妇人》的制作样板。最明显的例证就是,该版本中四姐妹头发的颜色,服装的色彩、款式几乎都和电视特别版如出一辙。[⑤]

1981年版《小妇人》绝大部分的剧情是从原著内容改编而来的。[⑥] 小说中所描写的马奇家与邻居劳伦斯祖孙俩的友情,四姐妹之间的互相关爱,女孩们对远在战场上的父亲的思念,以及生活中发生的各种趣事、矛盾和纷争等精彩段落,都合情合理地在动画片中展现了出来。此外,或许是因为担任角色设计兼作画导演一职的菊池城二之前参与的大多是科幻动画片的缘故,相比其他动画改编版本,本片主要人物的形象,尤其是四姐妹的形象显得成熟大气许多。其中,乔的人物形象与其“假小子”性格十分吻合,可以说是全片中最令人称道的设定。不过,受篇幅所限,也可能是考虑到了观众的接受程度,本片仅改编了小说上卷的内容,并以“马奇先生从前线归来,因纷飞的战火而离散的一家人重又团聚”这一皆大欢喜的结局告终,并没有继续展现下卷所交代的

---

① 小说的上卷于1868年问世,下卷又名《好妻子》(*Good Wives*),出版于1869年。这之后,奥尔科特还创作了《小绅士》(*Little Men*,1871)和《乔的男孩们》(*Jo's Boys*,1886)两部续作。

② *Little Women* 系列小说最早被介绍到日本是在1906年 。从1934年开始,此书一直使用『若草物語』的译名。「若草」在日语中有“初长的小草”之意,用来比喻故事中这些正在成长的少女。

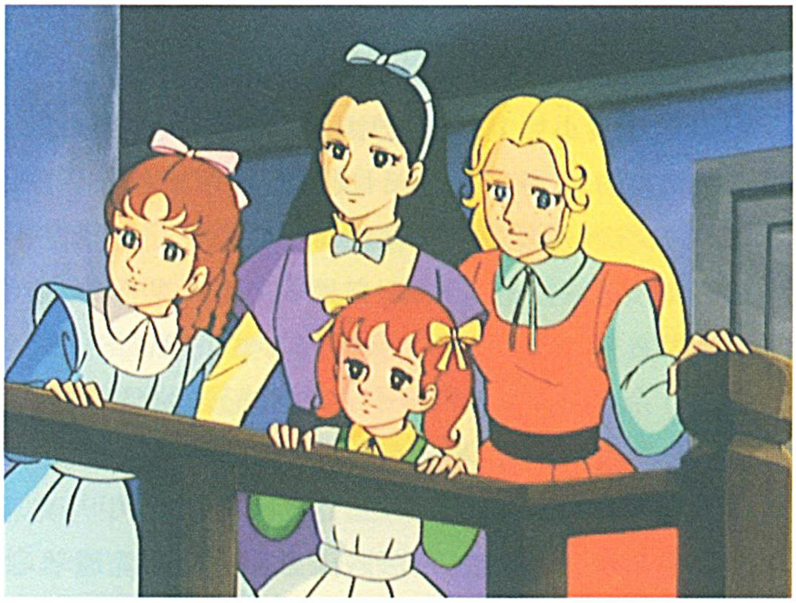
③ 国际映画社成立于1974年,从1979年开始涉足动画界,在接下的几年里凭借科幻和搞笑题材作品小小地火了一把。其中于1981—1983年推出的热门机器人动画片“J9三部曲”是其事业的顶点。但是,由于规模小、实力弱,国际映画社大量采用外包制作模式,其作品的画面质量极不稳定,因而在动漫爱好者群体中“恶名远扬”。1984年,由于主要赞助商倒闭,国际映画社的财务状况急剧恶化,于1985年宣告破产。目前,国际映画社大部分作品的版权由榎影业公司(エノキフイルム)持有。

④ 在这之前,《小妇人》曾先后两次登上日本动画舞台(《世界童话名作选》和1980年的电视电影),本片是其第三个动画版本,也是第一次以动画系列片的形式演绎小说的故事。

⑤ 这是1981年版《小妇人》明显有违于原著的一处。小说中,梅格、乔、艾咪分别是棕发、棕发、黄发,蓓斯的发色则一直没提。另外,片中的一些细节也显得和时代不符(例如四姐妹的服饰风格过于“超前”)。这很可能是因为制作成本有限而未进行细致的历史考证,只是直接使用了当时动画创作中现成的设定。

⑥ 另外也增加了一些诸如解救黑奴这样的原创故事,此外还用两集“戏中戏”讲述了乔创作的小说。

四姐妹当中三人的恋爱和婚姻,[1]以及整部小说中最令人痛心的情节——蓓斯因病离世。[2] 但从小说的整体内容来看,上卷基本讲的是“女孩们成长的故事”,而下卷则是“女人们婚恋的故事”,考虑到本片的观众以儿童为主,因此以上卷作为蓝本来改编,这一分寸把握得倒也合适。

四姐妹在片中的形象:近处的两位是老三蓓斯和小妹艾咪,在她们身后的是老大梅格(左)和二姐乔(右)

20 世纪 80 年代初,日本动画界发展迅速,日新月异,各种作品令人目不暇接。作为一部由业界小辈出品的名著改编之作,1981 年版《小妇人》在日本播出之后,反响颇为平淡。即使随后被引进美国,也并未产生值得一提的影响。不久以后,国际映画社破产,本片变成了“没娘的孩子”。更为不妙的是,以“世界名作剧场”闻名于世的日本 ANIMATION 公司[3]于 1987 年也推出了基于小说上卷的改编作『愛の若草物語』(以下简称“1987 年版《小妇人》”)。1987 年版《小妇人》在片中加入了不少原创的人物和情节,对主要人物的姓名和背景也做了些许调整,在“忠于原著的故事”这一点上似乎逊于 1981 年版《小妇人》。但凭着对原著所处时代的风土人情的细致还原(包括准确反映了四姐妹的发色)、更为精湛的作画质量,以及“世界名作剧场”赫赫名声的护佑,1987 年版《小妇人》的影响力毫无争议地超过了 1981 年版。电视台的复播频率、网络检索信息量及其相关衍生商品的数量,皆可有力地证明这一点。1981 年版《小妇人》的处境变得更为尴尬与困顿,她的点滴精华完全被后辈的耀眼光芒掩盖住了。

① 老大梅格与邻居家大男孩劳瑞的家庭教师约翰·布鲁克终结连理,育有一对双胞胎。老二乔继承了过世婶婶的房子,将之改成了一所学校,后来她接受了德国家庭教师巴尔先生的求爱,两人共同打理着学校。而曾向乔示爱被拒的劳瑞,最后与小妹艾咪走到了一起。

② 值得一提的是,无论是之前还是之后的动画改编版,都没有讲述“蓓斯之死”这段情节。对于一直以来从不避讳“死亡”的日本动画来说,这样的例外也许能从一个侧面说明原著小说在日本的地位。

③ 相关介绍请参见本书第二编的《三千里寻母记》一文。

高雅而落寞的中国行程

1985年,《小妇人》[①]登抵中国。据广东电视台相关负责人回忆,该片是从香港渠道辗转购得的,广东台引进后,交由广州军区战士话剧团配音录制。因当时专业的录音棚少之又少,本片最终是在广州军区的作战情报室录制完成的。此前曾参与过《世界童话名作选》《蓝精灵》的配音指导工作的崔哲女士担任译制导演。由于《小妇人》这部作品人文艺术气息浓郁,台词较多,整个配音工作的进度较为缓慢,持续了一个多月才完成。为片中的女一号——二姐乔配音的是"战话"的卢吉兰女士[②]。在接受笔者采访时卢吉兰回忆到,早在学生时代,她就已经看过原著,所以对本片的情节并不陌生。加之自己曾出演过话剧《马克思流亡伦敦》中马克思的女儿小燕妮,因此熟谙此类年轻女性知识分子角色。此外,因为从小就系统地学习过音乐,卢吉兰钢琴弹得也不错,在艺术气质上与乔有许多相近之处,因此为乔配音时较为轻松自如。

对于《小妇人》这样一部从主题到内容无一不是现实社会投影的动画片而言,让有着多年舞台表演经验的专业话剧演员来演绎,应是再合适不过的了。战士话剧团的艺术家们倾情奉献出通常只出现在译制影视剧中的美妙声音,将本片打造成了一部朝气十足又洋气十足的文艺片。片中四姐妹丰富的内心世界,二姐乔与邻居家男孩劳瑞的微妙感情,都被表现得优雅唯美,细腻多情。很多经典片段,如"四姐妹的圣诞夜""乔含泪卖长发"等,也在出色配音的烘托之下极富感染力。

年轻时的卢吉兰。拍摄于20世纪80年代中期,即《小妇人》配音前后

俗话说:"三个女人一台戏。"在马奇家中,四姐妹加上母亲和女佣,总共六位女性,热烈欢快的气氛是可以想见的:马奇太太个性敦厚和善,一心教导四个女儿修习优秀的品行;佣人汉娜对主人始终忠心耿耿,任劳任怨;四姐妹性格迥异,各有优缺点,但无论是在外做家庭教师的梅格,喜欢读书与写作的乔,还是热爱音乐、以钢琴为伴的蓓斯,以及向往成为一名画家的小艾咪,都纯洁善良、富有爱心且乐观向上。豆蔻年华,青春期的萌动,甜蜜青涩的初恋,以及看似琐碎实则温馨的女人们的家长里短……这些元素与话题在此前中国内地引进的所

① 下文中提及的《小妇人》,若无特别注明,均指1981年版《小妇人》。

② 卢吉兰,1945年生于湖北汉川,毕业于中央戏剧学院导演系,1973年调入广州军区战士话剧团。

有海外动画作品中都鲜有涉及，而在本片中却得以尽情地展现。可以说，《小妇人》就像是一部演给同龄人看的青春影视剧，四姐妹丰富多样的个性和经历让几乎每一个女孩子都可以对号入座，找到自己的影子。特别是一头金色长发、脸上长着雀斑、热情似火、直率泼辣的乔，更在一些男孩子心中种下了无法忘怀的偶像情结。

然而，《小妇人》的中国之旅时运不佳。由于广东台只购买了该剧的省内播放权，《小妇人》仅于 1986 年在珠三角地区进行了有限的播放，随后便被雪藏，直到 1989 年才获得全国播放权，并陆续出现在一些省市的电视荧屏上。① 然而此时，以《变形金刚》《非凡的公主希瑞》为代表的几部进口动画大片正在中国内地高歌猛进。《小妇人》既无魔法，亦不科幻，讲的又都是些家庭中的琐碎之事，就其娱乐性而言，显然很难吸引多数小观众的目光。最终，1989 年的这轮播出几乎重演了该片先前在日本的落寞遭遇（包括北京电视台在内的许多省市电视台甚至未曾购买过该片）。自 20 世纪 90 年代起，与原著相关的各个时期、各种国籍的改编或新编影视作品又纷纷出现在中国文化市场上。就这样，《小妇人》的影响力日渐式微，实在是令人感叹。

回声嘹亮："起舞吧，梅格！"

回顾四位"小妇人"在中国内地的旅程，她们的出场和谢幕似乎是那样的落寞黯淡。满含人文情怀的故事和灿烂华丽的配音终究难以和同一时期的"巨型机器人""魔力女超人"相抗衡。但是，这绝对不意味着《小妇人》只是一代中国观众心目中的匆匆过客。相反，《小妇人》以一种别样的唯美又靓丽的方式，长存于中国电视动画观众的记忆之中。

从《铁臂阿童木》开始，无论是央视还是地方台引进的译制动画片，其悦耳动听的主题歌常常会被汉化翻唱，传唱一时。② 然而在 1986 年以前，这些动画片在正式播出时搭配的几乎全为原版歌曲，③相应的中文翻唱歌曲则要等到动画片播出之后，才会由音像公司以磁带形式发行。而《小妇人》却与众不同，它是第一部将原版主题歌及片尾曲的中文翻唱版直接用于电视台播出的译制动画作品，这种做法在中国海外动画片引进译制史上开创了一个先例。

《小妇人》中的两首主要歌曲——主题歌『しあわせさがして』（直译为《得到了幸福》）和片尾曲『ジョーの夢』（直译为《乔之梦》）——在日本本土的影响力十分有限。然而，这两首歌曲却颇受中国内地观众的青睐。除了歌曲本身所具有的悦耳动听的曲

① 从目前留存的记录来看，《小妇人》的全国播放权或为上海电视台于 20 世纪 80 年代末从广东台购入，并由该台以节目资源交换的形式提供给其他省市电视台播出。

② 这里并不包括之前回顾的、百分之百中国制造的《蓝精灵之歌》。

③ 唯一的例外是央视版《铁臂阿童木》的后 26 集，详情请见本书第一编的《铁臂阿童木》一文。

调曲风外，这在很大程度上要归功于广东台精彩的歌词翻译及中文翻唱。① 歌词译者精准把握日语歌词意境，译出的中文歌词婉转优美，朗朗上口，俨然是两首明快的抒情小诗：

我们大家得到了幸福（中文主题歌）

蓝天里多美妙，白云袅袅，我追求光、追求明天幸福的理想。
吹起那欢快的口哨，沃野万顷，小草青青。
你看，你看，我找到了幸福。你看，你看，我找到了幸福。
我愿和你分享，也和她啊。我们大家，得到了，得到了幸福。
我愿和你分享，也和她啊。我们大家，得到了，得到了幸福。

起舞吧，梅格（中文片尾曲）②

起舞吧，梅格，起舞吧。旋转吧，梅格，旋转吧。
啊，炉中幸福之火暖洋洋，胸怀美好的梦想。
白色绢织的盛装，穿上多么漂亮，跳起了华尔兹。
起舞吧，梅格，起舞吧。旋转吧，梅格，梅格，梅格——

童年观看动画片时，小观众在动画正片结束后，通常会更换频道或抽身离去。但每到观看《小妇人》时，他们却往往会驻足到最后一刻，只为欣赏那首欢乐的片尾曲。《小妇人》是继《花仙子》后国内引进的第二部少女题材动画片，其中两首歌曲得到不少女性观众的关注。当时有不少女孩子在文艺演出时都会演唱这两首歌，或将其作为伴舞曲目。与《铁臂阿童木》《聪明的一休》《花仙子》《蓝精灵》等动画片的中文主题歌不同，《小妇人》中的两首歌曲无论是歌词内容还是曲调韵律都十分成人化，已经不算是“儿童歌曲”了。在相当长的一段时间内，即使本片的具体情节在网络上和现实世界中都无从寻觅，但“蓝天里多美妙，白云袅袅”“起舞吧，梅格”这些欢快的歌声，却仍在许多昔日观众的脑海中萦绕。这些零碎模糊却又挥之不去的记忆，或许就足以说明这两首歌曲非同寻常的魅力了。

一些“冷门”之作往往如此：刚刚问世之时并不起眼，也得不到恰如其分的赞誉，但随着时间的流逝，其魅力便逐渐显露出来。《小妇人》正是经历了这样一个历久弥新的过程。该片视觉效果貌似平淡无奇，却将最珍贵的人性之善与生活之美牢牢印在了人

① 这两首歌的演唱者是当时广州太平洋影音公司旗下的年轻女歌手饶蕾。
② 原版片尾曲的第一段日语歌词以“欢唱吧，蓓斯”为主，第二段才是有关“起舞吧，梅格”的内容。中文翻唱版中略去了第一段歌词，并将关于梅格的歌词连唱了两遍。

们心中。随着年龄的增长，如今有越来越多的同龄人不约而同地感知到了这部作品在潜移默化中所传递的正能量。这或许就是时隔 20 多年，观众对《小妇人》依然念念不忘的原因之一吧。

致敬鸣谢

在撰写本文过程中，笔者曾分别采访了《小妇人》的两位配音演员丁树芳女士（2013 年 3 月 26 日下午）和卢吉兰女士（2013 年 3 月 28 日下午）。本文的题图由沈阳动漫爱好者引天行所绘，撰写中所使用的视频资料与音频资料分别由上海的王瑛小姐和天津的怀旧动漫爱好者 ZEROF 提供。

若草の四姉妹

后　记

黑白色的阿童木是如何飞入中国内地千家万户的电视机里的？辽儿艺的演员们是怎样才让一休哥说出一口流利普通话的？“红衣少女追气球”的动画片到底是叫《动画世界》还是叫《世界童话名作选》……在本书历时七年半的撰写过程中，一串串曾令不少人困惑多年的问号，正在一个个地变成叹号；一部部译制动画作品的“中国往事”，正在被一点一滴地还原和再现。

然而，这其中，却始终没有《小妇人》的踪影。在《童话往事：中国译制动画片（1979—1987）》和《童话往事：中国译制动画片（1988—1992）》的撰写期间，笔者曾多次前往中国国家音像资料馆、国家图书馆音像资料室、北京音像资料馆、上海音像资料馆、广东电视台、广州电视台等机构，查询相关的音频和视频资料。可以说，两书所涉及的逾百部海外动画片，其当年播出时的原始视频资料，包括每部作品的引进出处和译制情况，均已查实。但令人极为遗憾的是，《小妇人》却不在其中。无论是引进方广东电视台，还是热播过本片的上海电视台，带库里都未存放本片的拷贝。

笔者也曾通过民间渠道，陆续收集到数十盘录有当年译制动画片的家用录像带，用从旧货市场上买来的老式录像机播放后，收获了种种惊喜。透过那些斑驳的画面，又有诸多困惑得以化解。但同样令人遗憾的是，仍难觅《小妇人》的踪影。相比之下，引进历史更为久远的《聪明的一休》和《世界童话名作选》等片的译制配

音情况都已真相大白。可唯独《小妇人》,仍旧是“千呼万唤不出来”。

从两书开始酝酿的2009年起,笔者对这部由广东台译制的《小妇人》的追寻便没有停止过。8年来的执着努力并非一无所获。截止到2013年,笔者通过查询广东出版的《广东电视周报》,查阅《蓝精灵》第二系列导演王笛女士的工作日志,了解到广东台译制版《小妇人》是由广州军区战士话剧团负责配音工作的。进而在王导和原广东台总编室节目科负责人樊正义女士的帮助下,笔者采访到了曾为该片配音的丁树芳女士、卢吉兰女士和张大力先生,了解到关于配音和中文主题歌录制的一些细节。

在此期间,一个偶然的机会,笔者还收到一份弥足珍贵的礼物——广东台译制版《小妇人》的录音片段。这是天津怀旧动画爱好者ZEROF在孩提时代观看电视台播出的《小妇人》时,用自家收录机所录。就是这短短40秒的“四姐妹对话”,让我们终于有幸重温那些久违的、美妙动人的声音。这是迄今为止笔者所能找到的唯一一份广东台译制版《小妇人》的“信史”资料。

笔者也曾在网上淘到广州太平洋影音公司1985年出品的《心灵——饶蕾》磁带,其中就有当年用于广东台正式播出的《小妇人》的主题歌《我们大家得到了幸福》和片尾曲《起舞吧,梅格》。时隔20多年,磁带播放起来已经有些走音和失真,但当熟悉的旋律再度响起时,笔者依然心潮澎湃,仿佛当年电视里的画面又一一呈现在眼前……

然而,眼下获得的音频、视频、文字资料仍不足以让我们完整解开广东台译制版《小妇人》的诸多谜团:

除卢吉兰老师外,另外三姐妹究竟都是由哪几位广州配音圈的演员配音的?

那婉转优美、朗朗上口的主题歌和片尾曲的中文歌词,究竟是出自哪位译者之手?

在整个译制过程中,还有哪些令人回味、怀念的事情值得与广大动画爱好者分享?

……

我们仍然一无所知。

《小妇人》是《童话往事:中国译制动画片(1979—1987)》一书正篇中唯一一部“语焉不详”的译制之作,这也是本书出版时留存的最大遗憾。笔者期待本书出版后,能唤起更多有识之士,和我们一起努力,“抢救”、保护这些珍贵的音像史料。希望《小妇人》以及一些有着类似境遇的经典译制动画片终有重见天日的那一天。

《咪咪流浪记》：疑团丛生的催泪励志剧

【原 片 名】家なき子(1977)

【出品制作】〔日〕东京 MOVIE 新社

【引进译制】广东电视台引进/台湾影视机构译制

【国内首播】1986 年 4 月 6 日 19:20(广东电视台第二套节目)

【播出概况】51 集(全片完整引进播出)

【内容简介】出生于英国贵族之家的咪咪，早在婴儿时期就因家族财产继承问题遭到遗弃，之后被法国中部一个贫苦的农民家庭收养。虽然日子过得清贫，咪咪却得到了养母无微不至的照顾。然而，在他 8 岁那年，养父因工伤失业而性情大变，私自将他卖给了流浪艺人彭师傅。从此，咪咪跟随彭师傅以及他的马戏班子一起浪迹天涯，饱尝了人间疾苦。艰难的生活磨炼了咪咪的意志，也使他获得了高尚品质。一幕幕富有戏剧色彩的际遇，构成了一个个曲折动人的故事。

立体动画恭贺百年经典

1977 年，日本电视放送网株式会社[①]迎来了建台 25 周年庆典。作为台庆活动的

---

① 通称“日本电视台/NTV”，是日本首家民营广播电视机构。为与广义的日本的电视台相区别，以下均使用其英文简称 NTV。

一个重要环节，NTV 联合当时在业界颇具名望的动画公司——东京 MOVIE 新社①，计划在当年推出一部精心打造的长篇电视动画片。当时，由日本 ANIMATION 等公司出品的世界名著改编动画已得到了社会的广泛肯定。受此影响，NTV 和东京 MOVIE 新社在新作的企划中并未采用科幻、喜剧等流行题材，而是选择了 19 世纪法国文学家艾克托尔·马洛（1830－1907）的代表作《苦儿流浪记》（法文原名“Sans Famille”，直译即“没有家”），改编制作了这部台庆大作——《咪咪流浪记》②。

《苦儿流浪记》出版于 1878 年，是一部在文学史上可以与《雾都孤儿》比肩的著名作品。书中对 19 世纪法国社会状况极具震撼力的描写，对乐观、勇敢、不畏艰险的主人公的着力塑造，以及对友情、亲情等人世间美德的颂扬，令这部作品一直在世界各国的读者中广为流传，据其改编或受其影响的影视作品更是不胜枚举。③ 而 1977 年也临近该小说诞生 100 周年，推出改编动画作为致敬，也称得上是恰逢其时。但是，文学作品的名声显赫同时也意味着改编工作挑战重重。《苦儿流浪记》在日本原本就有较高的知名度，并且早在 7 年前就曾被东映动画公司搬上大银幕。④ 因此，NTV 与东京 MOVIE 新社这一次的改编显然要做得更为“与众不同”一些。为此，两家公司不仅在资金投入方面下足了本钱，⑤而且还采用了当时尚未广泛应用的影视技术——“立体绘色”（Stereochrome）⑥，使《咪咪流浪记》成为目前有据可查的世界上第一部应用立体视效技术的电视动画系列片。

“立体绘色”是一种非主流的立体影视技术，由美籍英国人莱斯利·达德列（Leslie P. Dudley）在 20 世纪 70 年代中期发明。与如今大行其道的利用偏振光或色差原理的“3D”不同，“立体绘色”是基于视神经的传导误差产生立体效果的——明亮的图像到达脑部的传送速度比暗的图像快。理论上，只要戴上根据这一原理特制的眼镜观赏画面，⑦就能产生立体视觉效果。由于没有使用双重影像画面，观众即使裸眼

① 原为动画公司“东京 MOVIE”的营业部门，1976 年东京 MOVIE 将其剥离，使之成为独立的公司，主要负责动画作品的企划、营销和著作权管理。关于东京 MOVIE 和东京 MOVIE 新社的详细介绍，请参见本文附章。

② 本文中涉及的片名和片中主要人物姓名全部沿用当年于中国内地播出的台湾译制版名称。

③ 《苦儿流浪记》在其诞生地法国曾先后 5 次被改编为电影或电视剧，而苏联、意大利、日本等国也不乏各种类型的影视改编作品。值得一提的是，香港和台湾地区的电影公司都曾基于原著故事出品过中文版的《苦儿流浪记》。

④ 即 1970 年 3 月上映的《小家伙雷米和名犬卡比》（『ちびっこレミと名犬カピ』），片长 81 分钟。

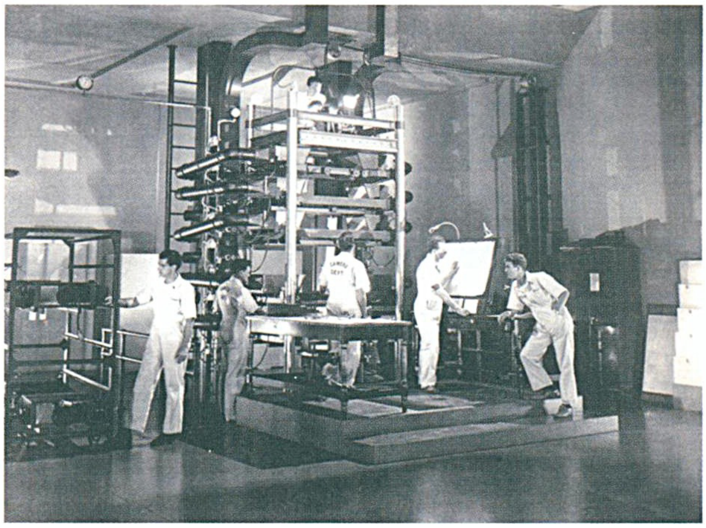
⑤ 据参与人员回忆，《咪咪流浪记》每集平均花费为同一时期电视动画系列片的两倍（按当时币值估计，应在 1 000 万日元上下）。本片拍摄时还使用了 35mm 电影胶片，而不是一般电视节目所用的 16mm 胶片。

⑥ “Stereochrome”一词本身有“固色壁画”之意，原本是指西方 19 世纪的一种美术绘画方式（作画时用水玻璃等透明介质覆盖画的表面，主要用于大型室外壁画的绘制）。在这里，“Stereo-”前缀表示“立体的”，而“Chrome”一词来源于希腊语“颜色”“染色”之意，故而本书在此将其译为“立体绘色”，便于读者理解。

⑦ 该立体眼镜的两片镜片中，一片为普通透明镜片，另一片则涂上中性色（经试验这类颜色可达到最佳立体效果），以使左右眼传输到大脑的图像产生相对明显的时间差。

也可以正常欣赏，而不会像现代3D电影那样只有佩戴立体眼镜才能观看。但是，利用这种原理产生的立体视效只有在观看运动的物体时才会感觉明显，对于静止画面则基本无效。因此，“立体绘色”在具体应用中，需要得到另一种传统动画技术——多平面摄影机(Multiplane Camera)①的辅助，使画面中的远景和近景产生“相对移动”(例如，画面中的远景大幅度向一侧慢速移动的同时，近景需向相反方向快速运动)。只有这样，动起来的画面才能让“立体绘色”达到较为理想的观赏效果。

左：《咪咪流浪记》于日本播出时，作为配套产品发行的立体眼镜(其中一个镜片为茶色)；
右：迪士尼公司曾使用过的一种大型多平面摄影机，照片中可清晰地看到放置赛璐珞的多层平台

与同时期的立体电影相比，“立体绘色”不需要复杂的放映设备，十分符合电视节目(特别是动画片)易于播出和观看的要求。而NTV是日本广播电视机构中最早试水立体播放的一家，②这样的技术可谓正对其胃口。于是1976年，NTV便让东京MOVIE新社出面，从达德列手中购入“立体绘色”技术的使用许可。为了让更多小观众届时能欣赏到立体效果，NTV还与数家儿童杂志合作，将多达50万件的立体眼镜作为杂志附赠品广为发放。

但是，“立体绘色”技术实际上存在一些明显的局限。首先，由于视神经传导误差的数值因人而异，因此每位观众所能感受到的立体感也差别较大——同样的画面，一

① 多平面摄影机发明于20世纪20年代，后由迪士尼公司率先大规模使用。在制作过程中，需要将每一帧画面按远、中、近的层次分别画在多张赛璐珞上。当这些赛璐珞被放在摄影机的各个玻璃平台上进行拍摄时，操作人员会按规划好的速度和方向控制平台的前后和上下移动，从而在拍出来的画面上形成一种动态的、近似立体的视觉效果。由于工作量庞大，工序繁多，多平面摄影机一般仅用于制作那些大投入的电影动画。随着电脑技术的广泛应用，目前该技术已完全被数字化图像处理所取代。

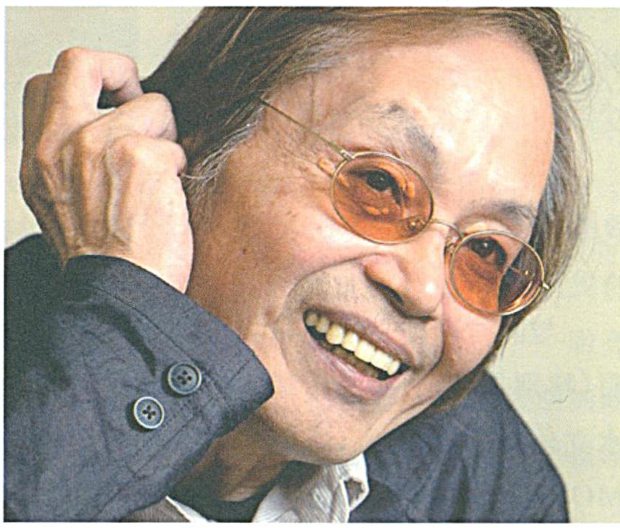
② 1974年，NTV曾在其电视剧《绿野仙踪》(改编自同名美国小说，剧中所有角色均由日本本土演员扮演)的播出中插入了利用分色原理制作的立体影像片段，但观众需要佩戴“红蓝眼镜”才能正常观看。

部分人能够看出立体效果，而另一部分人则很可能毫无感觉。其次，限于当年电视传送的都是模拟信号，观众所能观赏到的"最佳效果"放到现在来看，恐怕早已不值一提了。尤其是，尽管立体眼镜价格低廉，但是为了增强立体效果所用的多平面摄影技术却是费时费力且价格不菲的，就算是财力雄厚的 NTV，时间一长，也吃不消了。更糟糕的是，《咪咪流浪记》播出后不久，来自家长的反馈和相关机构的调查纷纷显示立体眼镜的使用会给儿童视力发育带来不利影响。于是，NTV 不得不在后续剧集的制作中减少了立体效果的运用，在本片播出结束后，更是彻底放弃了继续使用"立体绘色"的计划。显然，这样高开低走的结果与 NTV 的期望有着不小的差距。

精雕细琢：出崎统团队打造动画珍品

NTV 在立体技术上的"赶时髦"举动最终闹了个费力不讨好，然而《咪咪流浪记》却并没有因此沦为"烧钱炫技术"的失败典型。这在很大程度上应该归功于由日本著名动画导演出崎统（1943—2011）率领的团队。

与那个年代涌现的许多动画名家一样，出崎统也是在日本动漫界灵魂人物手冢治虫的感召下投身于动画事业的。1963 年，出崎统从众多应聘者中脱颖而出，进入了虫制作公司，并在《铁臂阿童木》等早期日本电视动画作品中默默地辛勤耕耘。很快，出崎统就凭着对动画分镜表异乎寻常的驾驭能力，从最基层的原画师一步步成长为分集导演。1970 年，他终于得到了一个展现自己实力的机会——主导拳击题材的电视动画片《明日之丈》[①]。在这部根据同名漫画改编的作品中，出崎统为了克服当时有限的动画技术在呈现动态场面时的动作僵硬、画面失真等种种缺陷，大胆地采用了多种独具一格的表现手法。又经过数年实践，等到接手《咪咪流浪记》时，出崎统的动画技艺已是炉火纯青。由他和杉野昭夫[②]、小林七郎、高桥宏固等人组成的团队更是当时日本动画界极具实力的

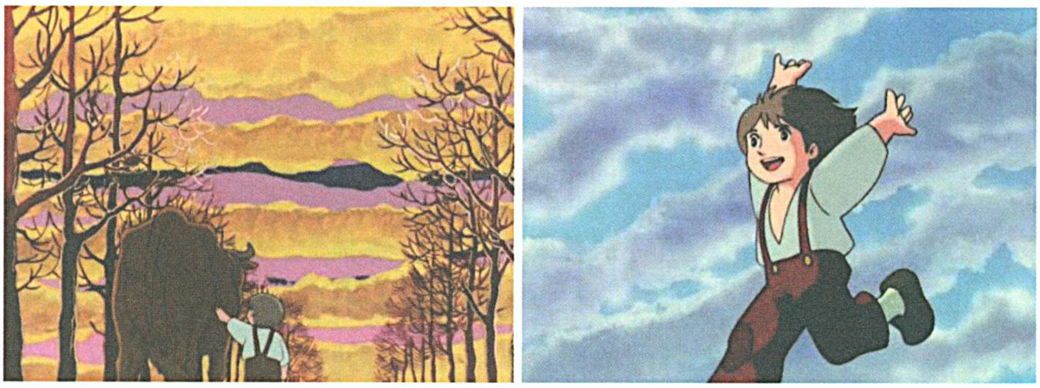

出崎统，一个日本动画界的不朽传说

① 『あしたのジョー』（也有译作《铁拳浪子》或《小拳王》），在日本动漫史上有着极高的地位。由出崎统执导的这部动画改编版在首播时曾创下高于 30% 的收视率。

② 杉野昭夫，1944 年生，1964 年开始从事动画工作。自 1970 年起，杉野昭夫一直在出崎统导演的动画作品中担任人物设定和作画导演，是出崎统动画生涯中最重要的搭档。他笔下的人物线条细腻、神采奕奕，有一种浓烈的生命气息。可以说，若没有杉野的人物设定，出崎统作品的实际效果将会大打折扣。

组合之一。在《咪咪流浪记》的制作中，出崎统带领着他的团队攻克了一道道难关，将原著的精华淋漓尽致地展现于动画作品中。

在全片的制作过程中，出崎统及其团队碰到的最大困难莫过于如何打造出最佳的立体效果。显然，并非片中每一个场景都适合采用立体技术（例如大量的室内剧情就不需要很"立体"）。在"从文字到立体"转化的过程中，身为总导演的出崎统不仅需要考虑哪些场景适合用立体技术来表现，同时还要关注各种细节，[①]包括像赛璐珞各层画面的移动方向和速度，以及场景切换的时间点，都需要他做出周详的安排。

由于只有活动的背景才能让立体效果变得明显，所以创作者在场景安排上动了不少脑筋，例如尽量让现实中活动的自然景象成为背景。这也就是为什么在最初的几集中大片流云异常多的原因

为了满足背景运动和多平面摄影的要求，[②]美术监督小林七郎率队制作出了大量有着 5 层甚至更多层的、连续画幅最长达到 5 米的动画画稿。[③] 负责后期摄影的高桥宏固在拍摄多层赛璐珞时，每一层的前后移动、层与层之间的距离变化都要手动控制，同时还要注意避免赛璐珞衔接处出现明显纹路。由于当时摄影机的水平位移距离只有 50—60 厘米，为了拍摄这些超长画面，摄影机往往要来来回回十多次……今天，完成这些任务也许只需在电脑上点几下鼠标、花上十几秒的时间，但在那个完全靠双手的时代，相关的工作却是烦琐至极。这当中付出的汗水和心血，恐怕也只有这些过来人才有切身体会。[④]

① 由于"立体绘色"的诀窍属于商业机密（诸如多层画面如何移动才能最大限度地体现立体感），受合同的保密条款约定，出崎统必须一人亲手检查每一集全部画面的设计稿，这是一项非常辛苦的工作。

② 其中关键的两点有：一是每一帧画面要分成多层赛璐珞，二是各帧画面上的远方背景要能够互相衔接成一幅连贯的画卷。此外，片中场景切换的次数也要得到控制，以便尽可能长地保持一段画面的连贯性。

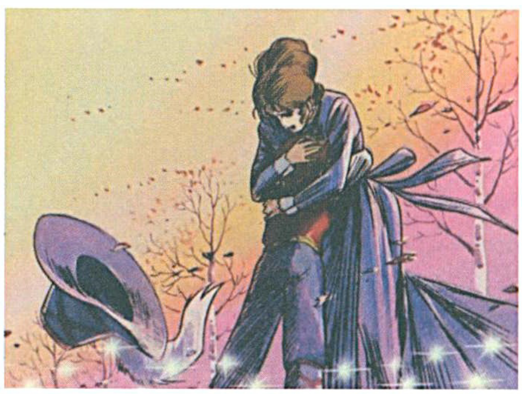
③ 分层最多的场景是片头标题「家なき子」出现时。据小林七郎回忆，这幕场景用到了 7—8 层赛璐珞。

④ 据出崎统、小林七郎等人回忆，全片第一集是在反复试验后，花了两个月时间才完成的，当中经历的无数次失败令他们至今仍心有余悸。不过，随着技艺的逐渐纯熟，加上大家的集思广益，后续制作中基本能达到一周一集的出品速度，同时画面质量也保持着较高水准。

克服技术难关只是开始。为了最大限度地展现原著中的风土人情，制作团队更是煞费苦心。和同时代其他名著动画一样，《咪咪流浪记》的制作者们也将海外取景视作不可或缺的环节。1977 年 5 月，由出崎统亲自带队，几位主创骨干来到法国，沿着故事中描述的路线，从中央高原一路跋涉，抵达巴黎。在翔实记录各种外景的同时，法国阴冷多变的天气也给他们留下了深刻的印象。片中常常出现的突如其来的大雨或风雪，实际上正是主创团队在采景过程中的亲身经历。这趟法国之旅奠定了全片灰暗、深沉的整体色调，与原著基调十分契合。[1]

与此同时，负责人物设计的杉野昭夫三次易稿，最终为片中几位主要角色赋予了现实主义风格浓郁的生动造型。咪咪的纯朴善良、彭师傅的饱经风霜、马嘉的仗义磊落……这些角色的鲜明个性和丰富情感都能从那细致勾勒出来的毛发、棱角分明的脸庞，甚至皮肤的纹路皱褶中表现出来，令人由衷地喜爱。在作画中，出崎统将自己的看家绝活逐一呈现。这套从《明日之丈》开始逐步摸索出来的动画表现手法，借鉴了多种电影摄影技法，例如：对人物表情特别是眼神进行细致描绘，从而刻画出人物细微的心理变化；大量使用粗犷的特写定格画面，以增强重要场面的视觉冲击力；巧妙运用阴影效果、入射光、变焦镜头和反差强烈的颜色，来营造各种特定场合下的气氛。在全体制作人员的共同努力下，小主人公咪咪的大量心理活动得到了真挚而又强烈的表现。而一幕幕重点场景（如彭师傅在暴风雪中舍命保护咪咪，咪咪最终与生母相认等）更是张力十足，令人动容。

左：为了表现出外部世界在孩子眼中所呈现的朦胧感，片中较多地使用了五彩缤纷的幻景；右：恰当时机的特写定格往往能产生超越活动画面的动人魅力。在运用特写画面上，出崎统是日本动画界公认的高手

不过，画面再好，终究还是用来讲故事的。作品能否打动人心，在很大程度上还是

① 出崎统曾表示，《咪咪流浪记》中的自然环境描绘并不是以宁静祥和为目标的，而是要表露出一种“迎面袭来”的压迫感。

取决于主创团队如何对原著故事进行解构与重建。在这点上，出崎统等主创人员为全片定下了简单而坚决的基调——“忠实于原著”。所以，整个 51 集故事既没有漏掉原著的任一篇章，又没有忽略那些对 19 世纪中叶法国社会的描写——传统的小农经济日渐衰败，工业革命带来的新兴工厂环境恶劣，城市底层的民众生活朝不保夕……观众在观赏此片时，仿佛也置身于那片已被近百年的革命、战争和社会变革的暴风骤雨反复洗礼的土地上，亲眼见证着那里所发生的一幕幕悲剧、喜剧和闹剧。表面看来，这样的描写似乎和一贯注重幻想与欢笑的动画世界格格不入，但制作人员并没有摒弃或淡化这些沉重的话题，反而通过种种艺术表现手法将其强化，把人世的苍凉真实地展现在观众面前。在社会百态的衬托下，原著所弘扬的人性和关爱以及小主人公咪咪乐观积极的心态更显得弥足珍贵，感人肺腑。

此外，在充分尊重原著的前提下，出崎统也对故事情节做了一定程度的调整，其中较为突出的一处就是对结尾部分的处理。在原著中，当咪咪与生母重逢后，最终章节跳到了若干年后，咪咪和亲人、朋友们各自过上了幸福美满、功成名就的生活。但在出崎统看来，《咪咪流浪记》全片的核心精神应该是咪咪在陌生、复杂的现实世界里迎难而上，自强不息，不断成长。而原著“丑小鸭变白天鹅”式的大团圆结尾显得过于完美，与先前种种磨难未免反差过大。于是，他对动画版大结局中的剧情略加改动——咪咪与生母相认后不久，便和好友马嘉一同踏上了新的旅程，继续去迎接人生中的挑战。而原著最终章内容仅在片尾旁白中进行了简要交代。①

经过多位大师的精雕细琢，《咪咪流浪记》被打造成了一部动画珍品。相比之下，其商业收益的高低似乎已变为次要之事。② 时至今日，在历经似水流年的无情磨蚀后，观众仍会为片中熠熠生辉的人性亮点和鼓舞人心的精神力量所触动，仍会为那一代动画人的责任感和执着态度所感叹，仍会觉得片中彭师傅对咪咪呼喊的那句“往前走，孩子！”仿佛也是对自己的谆谆教诲……2011 年 4 月 17 日，出崎统走完了 67 年的人生，辞别人世，他那特色鲜明的技法和画风也成了历史翻过去的一页。然而，对于许许多多曾经观看过《咪咪流浪记》、如今正奋力行进在人生旅途中的观众而言，如果大家仍能或是重新以片中主角们那种百折不挠、乐观顽强的心态继续前行，也许就是对出崎统先生的最好缅怀吧。

---

① 按出崎统的观点，对于世界名著，尽管早已知道剧情会如何发展，仍要在改编过程中充分考虑作品所能表现的内容。例如在反映彭师傅在风雪中罹难的第 26 集，创作团队所要解决的问题便是如何表现出人在寒冷中死亡，以及流浪者那种希望渺茫、走错一步就会万劫不复的命运。另外，出崎统也提到，自己出身贫寒，儿时家境十分穷苦，《咪咪流浪记》中的很多情节实际上是其亲身经历的写照。因此，他不太认同原著中那种过于完美的结局，所以在最终集中加入了原创情节。

② 《咪咪流浪记》首播期间，尽管有关报道多给予其美誉，但由于播出时间正好和著名的日本“国民级动画片”《海螺小姐》(『サザエさん』)撞车，收视率并不乐观，曾一度低到 4%。

立体噱头受冷落　催泪苦情揪人心

据报载，1986年4月6日，从早上8点到下午5点，广州的街头出现排队长龙。上万市民正在踊跃购买一种新鲜玩意——“立体眼镜”，因为当天19:20，一部名叫《星仔走天涯》的立体动画片即将在广东电视台开播……《咪咪流浪记》与中国的一段情感纠葛的序幕，就此正式拉开。

与先前几部引进的日本动画作品一样，《咪咪流浪记》也是由香港代理公司推荐给广东台的，①其译制工作早已由台湾电视机构在1979年完成。② 因其情节内容十分符合广东台的“名著名片”这一选片要求，故引进申请很快便顺利地获得了台里批准。同时，广东台认为台湾版配音效果尚可，遂直接采用，而未重新译配。此外，广东台还从代理商处获得了该片的粤语译制版本——《星仔走天涯》。③ 在具体播出次序上，广东台一反过去的做法，于1986年4月先行播出粤语版。等到《咪咪流浪记》的台湾译制版在广东台播出时，已是1987年9月了。此时，不少内地省市电视台反客为主，都已完成了本片的首轮播出。

仅就故事本身而言，中国电视观众对《咪咪流浪记》并不算陌生，其原著《苦儿流浪记》是国内公认的优秀青少年读物，各类翻译版本和小人书都早有出版。而在20世纪80年代初，关于“咪咪”影视作品的宣传、播出也出现过多次：1982年，《咪咪流浪记》电影版④的海报已出现在当时《电影画报》杂志的《中外电影宣传画选刊》专栏中；1983年，中央电视台播出了根据原著小说改编的6集法国电视剧；⑤1984年，由广东台译制的日本动画系列片《世界童话名作选》陆续在各地方台播出，其中的《无家可归的孩子》这集便是对原著的“浓缩”影视化。显而易见，《咪咪流浪记/星仔走天涯》长达51集的篇幅，加上同一时期在全国范围内的广泛播出，其影响力自然远超前几部影视改编版。而本片“立体动画”的卖点，在改革开放后国人对外部新鲜事物跃跃欲试的社会环境下，更是让观众想要先睹为快。于是，便有了“排队抢购立体眼镜”的生动一幕。

不过，正如上文所述，《咪咪流浪记》所采用的非主流立体技术的实际观赏效果并不尽如人意。况且，在当年，彩色电视机并未在中国内地普及，“守着黑白电视机，看着

---

① 按原广东台总编室节目科负责人樊正义女士的说法，这家代理公司应为伊云士或国际影业。

② 由于缺乏台湾方面的档案资料辅证，这一译制版本的参与人员暂时难以查证。现仅知主角咪咪的配音由已故的台湾著名配音演员武莉女士担任。

③ 该粤语版由香港丽的电视台（香港亚洲电视台的前身）在1978年前后播出，内容上和台湾版完全相同，只是在翻译上另起炉灶。例如咪咪和彭师傅二人在《星仔走天涯》中的译名为“星仔”和“老金”，其他角色的姓名也不尽相同。

④ 该电影根据电视剧集内容的精华剪辑而成，1980年3月15日在日本上映，由东宝电影公司发行。

⑤ 该剧1981年由法国广电1台和SFP制片公司联合出品，译制导演便是本书第二编的《三千里寻母记》一文中介绍的吴珊女士。

满屏雪花点”曾是许多70后、80后都经历过的常态生活。此外，当时内地观众佩戴的立体眼镜质量良莠不齐，镜片涂色也是五花八门，观赏效果可想而知。这样一来，《咪咪流浪记》的“立体功夫”更加难以得到有效施展。据一些广东地区观众回忆，很多人在观看《咪咪流浪记》时未感受到立体效果，大呼上当。这股立体风潮来也匆匆，去也匆匆，很快就烟消云散了。

“立体效果”的缺失着实令人感到扫兴，然而孩子和家长却都很快从本片中感受到了前所未有的心灵冲击。《咪咪流浪记》是国内继《三千里寻母记》之后引进的第二部以“寻亲”为主题的海外动画片，但是，相比片中好心人占绝大多数的《三千里寻母记》，《咪咪流浪记》却令小观众早早地体会到了社会的残酷和人心的冷漠，甚至直面“生存”“死亡”等沉重的话题。即便在困境间隙会有短暂的欢颜，即便结局仍是圆满的，也难掩这部作品浓重的悲苦色彩。于是，小观众在观赏本片之后，非但不能感受到轻松愉悦，反而还要一次次挑战心理承受的底线，把自己哭成个小泪人。其实，《咪咪流浪记》在频施催泪弹的同时，始终强调着生命的顽强与不朽。咪咪尽管饱经炎凉世态的摧残，却仍坚守着做人的尊严和高尚的情操，他与结义兄弟马嘉患难与共、生死相依，完全可以称得上是伟大友情的典范。这些描写所彰显的人文主义情怀可能要更甚于悲情故事本身，但是，这些苦情戏背后的人性闪光点却是绝大多数稚嫩年幼的孩子很难感悟到的。于是，各种“悲”“苦”“泪”，从此占据了内地观众对《咪咪流浪记》的记忆空间，而片中充满“正能量”的积极主旨反倒退居其次了，这样的结果多少令人感到一丝无奈。

《咪咪流浪记》电影版的海报。1982年第11期的《电影画报》曾以“莱米”之译名刊载过该海报的英文版

《咪咪流浪记》的“立体动画”招牌并没有成为内地观众的难忘记忆，而苦情戏尽管一时带来巨大冲击，也经不起时间的消磨。倘若就凭这两点，《咪咪流浪记》在国内的海外动画播放史上的分量多半不会比《三千里寻母记》重。但是紧接着，《咪咪流浪记》却阴差阳错地以另一种方式，一举奠定了自己重要的“历史地位”。

错词成经典　一唱永流传

“我要我要找我爸爸，去到哪里也要找我爸爸……”20世纪80年代后期，“咪咪”

先后“流浪”到了中国主要省市的电视台，一首略带哭腔的歌曲也随之在街头巷尾响起，这便是由小歌星孙佳星倾情演唱的《咪咪流浪记》中文版主题歌——《找爸爸》。

《找爸爸》一歌由孙佳星以普通话和粤语演唱，分别被广东台用作片头主题歌（普通话）和片尾歌（粤语），因此也令《咪咪流浪记》成为本书中唯一一部在正式播出时使用粤语歌曲的译制动画片。[①] 很快，这首歌曲便以其感人的歌词和旋律成为与《花仙子之歌》《蓝精灵之歌》齐名的经典少儿歌曲，在电视、广播以及各类校园演出中广泛传播。当《咪咪流浪记》淡出荧屏之后，《找爸爸》仍通过各种媒介长期在社会上流传。如今，这首歌还会不时地在儿童游乐场所响起，或是被收录于各类少儿歌曲集锦之中。如果说，现已成人的70后、80后对《咪咪流浪记》还保有印象的话，那么这首主题歌的作用绝对是功不可没的。

然而，当一些70后、80后借着21世纪初一度兴起的怀旧音像制品风潮，想要重新回味那些曾令他们洒下无数泪水的场景时，却惊讶地发现，这首曾经风靡多年的《找爸爸》居然从头至尾都存在着严重的歌词错误！

事情其实很简单：无论是小说《苦儿流浪记》，还是据此改编的《咪咪流浪记》，其内容讲述的都是一个弃儿被卖，远离家乡，浪迹天涯，最终与养母重逢、与生母相认的故事。在《咪咪流浪记》的前半段，作品用了很长的篇幅来表现咪咪和养母的母子情深，以及流浪途中咪咪对养母每时每刻的思念之情。作品的后半部分则讲述了咪咪对自己身世的艰辛探寻。如果将整部作品的主题概括为“找妈妈”，倒还勉强说得过去，但中文主题歌的歌名和歌词却偏偏是“找爸爸”，可谓“文不对题”。尽管片中也有关于咪咪与养父的情感纠葛，咪咪与老艺人彭师傅更是情同父子，但据此就将主题歌定调为“找爸爸”，则太过牵强附会。

通过互联网，我们如今已可以了解到，“词不达意”的《找爸爸》原本是《咪咪流浪记》的粤语译制版——《星仔走天涯》的主题歌。这首香港方面演绎的歌曲沿用了日本原版主题歌的旋律，却重新填词。孙佳星所演唱的《找爸爸》便是对这首粤语主题歌的翻唱，而“找爸爸”这个新歌名也是根据粤语歌词起的。

那么，这首“词不达意”的粤语歌曲又是如何在广东台引进《咪咪流浪记》时，成为主题歌的翻唱蓝本的呢？虽然笔者始终未能找到当事方——亚洲电视台（ATV）当年参与译制本片的相关人员，但通过对广东电视台当年工作人员的几次采访，我们可以大致得出一个较为合乎逻辑的解释。

从播出上说，不管是《星仔走天涯》还是《咪咪流浪记》，当广东台入手时，其译制工作早已由香港和台湾两地影视机构完成。广东台所要做的仅仅是直接播出，完全不需

① 据樊正义女士回忆，之所以采用“片头普通话＋片尾粤语”的模式加以演唱，是希望前后有所变化，避免单调。

要像以往那样，为翻译及配音专门花费精力和时间。考虑到当年动画片的引进无须像电影和电视剧那样接受严格审核，广东台在播出前很可能并没有将长达 51 集的全片从头到尾审看一遍。此外，尽管当时广州太平洋影音公司和广东台在这些动画片歌曲翻唱的制作上有合作关系，但作为只负责歌曲录制和发行的商业机构，太平洋影音也没有义务去检查歌词是否和动画片的剧情相符。

从歌曲的制作过程来说，由于广东台最先播出的《星仔走天涯》已是粤语版，广东台和太平洋影音自然也就无须效法之前《小妇人》式的“日本原曲＋中译版歌词”的翻唱模式。于是，两家机构“照葫芦画瓢”，请孙佳星依照首先见诸荧屏的粤语主题歌进行二度翻唱，也就成了顺理成章之事。当台湾方面译制的《咪咪流浪记》随后被引进时，尽管其原本已有一首台湾音乐人原创的主题歌，[①]但应是出于推广孙佳星版歌曲的目的，广东台还是用《找爸爸》取而代之了。

《咪咪流浪记》无意间成了内地与港台的译制特色大集合

咪咪流浪记	片头画面	片头主题歌	正片	片尾画面	片尾曲
	日本原版	粤语版主题歌（普通话翻唱）	中国台湾版中文配音	广东台自行剪辑	粤语版主题歌（粤语演唱）

当广东台和太平洋影音在为“童星＋双语翻唱”事宜忙得热火朝天时，大概万万没想到，作为翻唱蓝本的粤语歌曲与日本原作剧情相差十万八千里！如果以上推断皆能成立的话，那么真正的疑团便只剩下一个：香港的文艺工作者是在何种情况之下创作出这样一首严重失实的动画片主题歌的呢？这个暂时无解的疑问只能留待日后由当年的知情者揭晓谜底了。

对广大 70 后、80 后而言，这首悦耳动听的歌曲也是童年记忆错乱的开始。由于《找爸爸》在内地被反复地演唱和播放，久而久之也搅混了他们有关本片剧情的最初记忆。随着时间的推移，很多人逐渐形成了根深蒂固的“《咪咪流浪记》是一部找爸爸的动画片”的印象。尽管《咪咪流浪记》的相关视频如今在互联网上并不难找，但坚信小时候看过的是一部“咪咪千里寻父记”的人依然不在少数。

回望这幕往事，我们或许别有一番哭笑不得的滋味在心头。的确，在人力、物力缺乏和信息渠道缺失的情况下，各地方电视台在早期译制节目中不可避免地犯下了各种各样的错误，这不足为奇。广东台的这一失误虽然严重，却也情有可原。让人感慨的

① 台湾方面在译制《咪咪流浪记》时，沿用了 20 世纪七八十年代台湾业界对海外动画片的一贯处理手法，即邀请专人谱曲作词，重新制作一首主题歌，取代原版歌曲。《咪咪流浪记》的台湾版原创歌词为：“走呀，走呀，可爱的咪咪在流浪/找呀，找呀，咪咪的妈妈在哪里/虽然路途艰苦也不怕，大家互相帮助/虽然困难重重要克服，大家互相扶持/走走走！走走走！向前走！努力地向前走，走向幸福的道路！”

是，随着《咪咪流浪记》的热播，歌曲《找爸爸》频频出现于舞台、校园等公开场合，然而在相当长的一段时间里，却很少有人质疑这首“跑题”的主题歌。孩子们一边追看这部并没有在找爸爸的动画片，一边传唱这首完全“不着调”的《找爸爸》。对此，或许可以这样解释：在那个信息渠道相对狭窄的年代，高高在上的电视台俨然是权威信息发布机构，很少有人会细究此类无伤大雅的“小错误”，就算计较也无处表达。而且动画片坎坷悲情的故事本身足以将孩子和家长的情绪尽数吸引，他们大概也无暇再去细想主题歌的歌词是不是有什么偏差。

当然，还可以有另一种解释：放眼当时的中国歌坛，甚至到了今天，《妈妈的吻》《世上只有妈妈好》《心声》《鲁冰花》等思念母亲、赞美母亲的歌曲不胜枚举，而描写父爱的却寥寥无几。《找爸爸》一歌的出现，或许不仅在中国译制动画史上增添了一首经典名曲，还填补了当代通俗歌曲的一个空白。从这一角度来说，这种“歪打正着”恰是及时给力的，尽管它是由粗心大意造成的。当人们的情感诉求得到满足时，真相究竟是何样，已经无关紧要了。

《找爸爸》已成为中国译制影视文化的一个代表符号，在可预见的将来，相信它还会继续在中国大地上传唱下去。不过，在本文最后，还是让我们来一睹原版歌词的本来面貌，品味一下数十年前最初的创作者希望传达给观众的信息吧——

日文歌名:『さあ 歩きはじめよう』(来吧！迈步向前)	
(日文原词)	(中文大意)
山は今　悲しみ色した朝もやの中	山岳啊　它笼罩于悲伤的晨雾中
立ちのぼる　スープの汤気のように	热汤的蒸汽如飞如腾
あたたかだった かあさん	宛如温柔的母亲
さようなら いつだって	再见了　无论何时
生きることは闘いさ	生存都是一场战斗
だからまた今日も　さあ 歩きはじめよう	所以　来吧　今天也要迈步向前
さようなら いつだって	再见了　无论何时
生きることは闘いさ	生存都是一场战斗
だからまた今日も　さあ 歩きはじめよう	所以　来吧　今天也要迈步向前
町は今　涙の色したきらめきの中	小镇啊　它笼罩于闪动的泪光中
照り映える　ひまわりの花のように	抬头朝阳的向日葵
明るかった 友達	宛如爽朗的伙伴
さようなら いつだって	再见了　无论何时
仆のそばに花弁がいる	我的身边都会有鲜花陪伴
だからまた今日も　さあ 歩きはじめよう	所以　来吧　今天也要迈步向前
さようなら いつだって	再见了　无论何时
仆のそばに花弁がいる	我的身边都会有鲜花陪伴
だからまた今日も　さあ 歩きはじめよう	所以　来吧　今天也要迈步向前

致敬鸣谢

2012 年 11 月 23 日晚和 2013 年 3 月 7 日上午，笔者就《咪咪流浪记》的引进事宜和歌曲《找爸爸》录制的来龙去脉，先后两次采访了原广东台总编室节目科负责人樊正义女士。本文撰写中所使用的部分史料由上海怀旧动漫收藏家 Achillean 提供，特别感谢上海的汤晴女士和桂宗彦先生二人听译其中的日文音频资料。

其他所使用的日文和法文文字资料分别由早稻田大学国际教养学部留学生王舒怡女士、毕业于日本群马高崎经济大学的“旅日辣妈”孙璐璐女士、“向往诗和远方”的辛孟怿女士、留法研究生施晴女士共同翻译整理，有关统筹协调工作得到了怀旧爱好者星空和怀旧动漫爱好者 JoinRuan 的鼎力支持。

家なき子

附　录

东京 MOVIE 新社简史

《咪咪流浪记》的制作公司东京 MOVIE 新社是一家几乎和日本电视动画同岁的公司。在过去的 20 余年里，它和中国动画观众频繁接触，但多数情况下却不为人知。然而，如果纵观其发展轨迹的话，便能看到上面闪耀着一道道令我们感到熟悉和亲切的光芒。

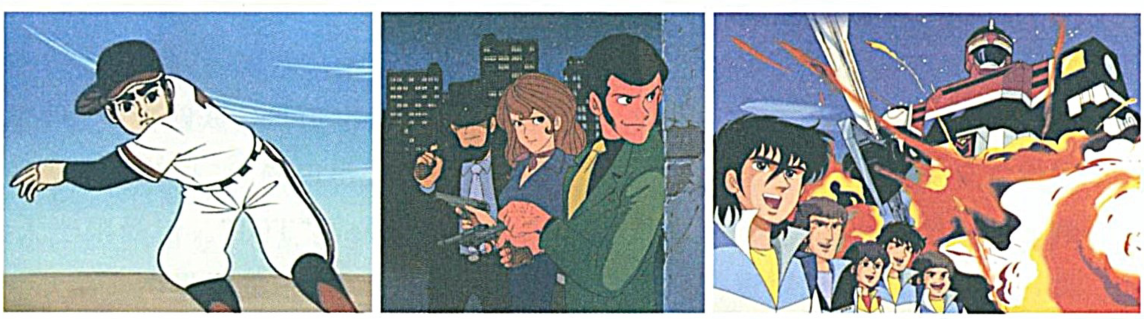
1963 年，《铁臂阿童木》的播出犹如一声发令枪响，电视动画这个新生娱乐天地一时间群雄并起。为了建立起稳固的片源，同时也为了给跃跃欲试的有志者们提供资金支持，电视台与动画制作公司合作的形式得以确立。① 作为日本最具影响力的媒体之一，TBS 电视台的合作伙伴是动画公司“TCJ”。但受限于人力、物力，TCJ 公司仅能同时进行两部电视动画片的制作（即一星期提供 2 集），无法满足 TBS 电视台对于动画片播出数量的要求。在这一背景下，由 TBS 出资，一批原本从事木偶剧演出的艺术工作者于 1963 年底成立了一家全新的动画公司——“东京 MOVIE”，即东京 MOVIE 新社的前身。② 翌年，这家初出茅庐的公司推出了自己的第一部作品《大 X 超人》（『ビッグX』）。不过，现实与理想总是存在差

① 譬如“朝日电视台—东映动画”“富士电视台—龙之子”等。

② 需要说明的是，虽然 1976 年剥离出来的东京 MOVIE 新社事实上已承担了东京 MOVIE 的全部业务，后者几乎已成空壳，但两者又继续并存了十余年。直到 1993 年，东京 MOVIE 才正式宣告解散。

距，由于这批创业者是从木偶剧半道转行的，对动画制作知之甚少，所以《大 X 超人》播出后不仅没有带来期待的收益，反而产生大额赤字，几乎将他们逼到破产的边缘。直到与 A 制作公司[1]结成协作关系，并接手了《妖怪 Q 太郎》(『オバケのQ太郎』)、《小超人》(『パーマン』)和《怪物君》(『怪物くん』)三部电视动画片的制作后，[2]东京 MOVIE 的财务状况才得以好转。

真正的转折发生在 20 世纪 60 年代末。1968－1969 年，东京 MOVIE 先后将闻名遐迩的棒球漫画《巨人之星》(『巨人の星』)和女子排球漫画《女排 1 号》(『アタックNo.1』)改编成动画片。两部动画片播出后获得了巨大成功，[3]不仅在日本掀起了持续近十年的"热血体育"动画片的劲风，也令东京 MOVIE 一举成名。得益于像长浜忠夫和出崎统这样一批"实力派"动画从业人员的加盟，整个 20 世纪 70 年代和 80 年代前半期成了东京 MOVIE/东京 MOVIE 新社事业最辉煌的时期。在这十多年里，该公司不仅主导了各类体育题材动画作品的制作，同时在其他领域也连创佳绩，一度与东映动画公司和龙之子公司在日本动画界形成"三足鼎立"的局面。在其家喻户晓的作品中，既有以光怪陆离的大冒险为看点的日本"国民级动画片"《鲁邦三世》系列(『ルパン三世』，1971 年至今)，也有反映日本市井百姓生活的轻喜剧《根性小青蛙》(『ど根性ガエル』，1972)和《小麻烦千惠》(『じゃりン子チエ』，1981)，更有像《凡尔赛玫瑰》(『ベルサイユのばら』，1979)这样历史人文底蕴深厚的作品。科幻题材相对而言是东京 MOVIE 新社的短板，但在进入 20 世纪 80 年代后，也陆续诞生了多部佳作，例如曾为不少中国动画迷所喜爱的《大白鲸》(『ムーの白鯨』，1980)、意外地受到年轻女性观众狂热追捧的《六

东京 Movie 新社在 20 世纪 60－80 年代的三部代表作：《巨人之星》《鲁邦三世》《六神合体》

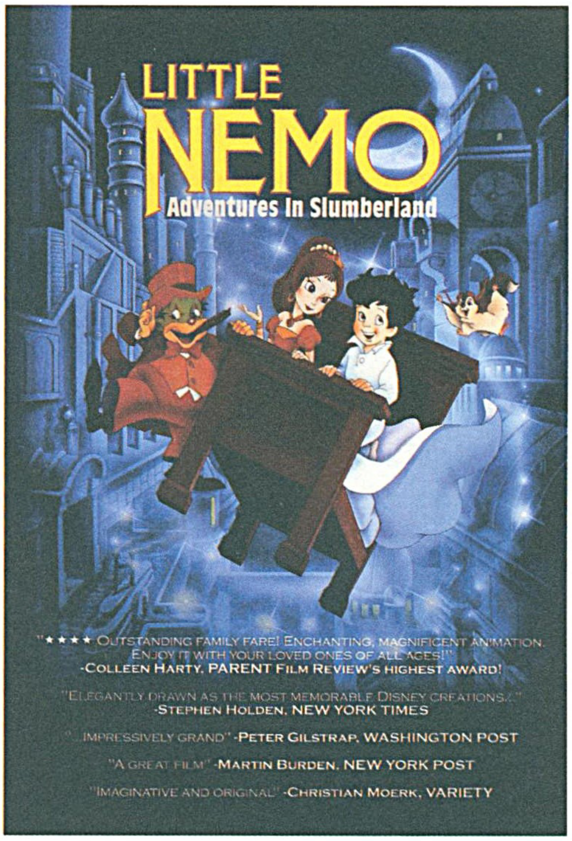
---

① Aプロダクション，1965 年成立，在同东京 MOVIE 合作期间，主要承担前者主导的动画片的制作工作。1976 年解除与东京 MOVIE 的合作，改组为新映动画公司(シンエイ動画株式会社)。

② 三部作品均是根据著名漫画家藤子不二雄的同名漫画改编的。

③ 《巨人之星》和《女排 1 号》是日本最早的两部体育题材电视动画片。它们不仅在播出时获得了极佳的收视率(前者最高 36.5%，后者最高 27.1%)，而且片中强调的"拼搏奋斗，在逆境中也要自强不息，甚至以自己的生命为代价去争取最后胜利"的顽强精神，打动了整整一代日本观众。片中无数细节成为后来者们效仿、致敬或者恶搞的对象。

神合体》(『六神合体ゴッドマーズ』,1981),以及美式“太空歌剧”风格的《哥普拉》(『スペースコブラ』,1982)等。

《小尼莫》英文版海报

从20世纪70年代末起,考虑到日本国内市场趋近饱和状态,东京MOVIE新社开始把目光放在拓展海外业务上。第一个成果就是1980年同法国DIC公司合作的《尤里西斯31》(*Ulysses 31*)。该片作画精美,科幻设定丰富多彩,在法国播出后广受好评,也令西方同行对日本动画界的实力刮目相看。借着《尤里西斯31》打下的良好口碑,东京MOVIE新社在20世纪80年代先后同美国、法国和意大利的影视公司和电视台联合制作了多部动画片,在欧美市场上产生了不错的反响。而在此期间,东京MOVIE新社通过承接外包的形式参与制作的作品更是有数十部之多。《小不点》《佐罗》《奇探加杰特》……在这些难忘的童年回忆中,均有着东京MOVIE新社身居幕后的辛勤付出。

东京MOVIE新社的海外市场搞得风风火火,但是其在日本本土的处境却显现出不详的迹象。1986—1989年,东京MOVIE新社面向日本市场投放的动画作品的数量不断减少,公司的状况和先前的辉煌岁月已是天壤之别。面对这一局面,东京MOVIE新社信心十足地寄希望于精心打造的动画电影《小尼莫》(*Little Nemo: Adventures in Slumberland*)[①],期待着该片能力挽狂澜,一举扭转不利的态势。

然而,这部日美合作的电影自1982年正式启动后就一直被阴云笼罩。在制作过程中,宫崎骏、高畑勋、近藤喜文、出崎统、杉野昭夫、加里·库尔茨[②]、雷·布莱德利[③]等人们耳熟能详的大师级人物就像走马灯一样参与进来,又因为各种原

① 本片的原作是美国“动画先驱”温瑟·麦凯(Winsor McCay)于1905—1914年在报纸上连载的系列漫画,讲述小男孩尼莫每晚梦境中的奇遇。1977年,当东京MOVIE新社开始拓展海外业务时,其社长藤冈丰希望以一部巨作打开国外市场,并最终选中《小尼莫》作为改编对象。

② 加里·库尔茨(Gary Kurtz,1940年生),美国电影制片人,曾担任《星球大战》和《星球大战:帝国大反击》的监制。

③ 雷·布莱德利(Ray D. Bradbury,1920—2012),美国知名科幻小说家,代表作为《冰霜与烈火》。

因陆续离去。数年下来，整部电影仍停留在样片和稿纸上，而投入的资金却如同进了无底洞，迟迟不见回报。当1989年本片最终由克里斯·哥伦巴斯[①]编导制作并问世时，俨然已经成了一部迪士尼风格浓厚的动画电影。不幸的是，这部前后耗资达55亿日元的巨作于1989年7月在日本上映时，却撞上了宫崎骏和吉卜力工作室的经典之作《魔女宅急便》。和这样的对手同台竞技，结果可想而知。《小尼莫》最终在日本仅收获了约9亿日元的票房，而3年后在美国的公映更是铩羽而归。区区136.8万美元(按当时币值，约1.4亿日元)的收入，还不够制作费用的一个零头。[②]

东京MOVIE新社已为《小尼莫》这场"豪赌"押光了全部家底，面对惨败，无力回天，只得于1992年被日本娱乐巨头世嘉集团收购。而后世嘉将其重组为今日的"TMS娱乐公司"[③]。经历了这番大动荡之后，改头换面的东京MOVIE新社又幸运地靠着在全世界大红大紫的《名侦探柯南》和从1988年播出至今的《面包超人》这两部长寿作品继续活跃在日本动画界的最前线，为21世纪的少年儿童奉献着欢乐。

---

① 克里斯·哥伦巴斯(Chris Columbus，1958年生)，《小鬼当家》《哈利·波特与魔法石》的导演。

② 不过，商业收益极不如意的《小尼莫》却因为出色的作画质量而赢得了美国一些主流刊物(如《华盛顿邮报》)的称赞。即使以今天的眼光看，该片也算得上是一部较上乘的作品，之所以未能获得观众青睐，主要是因为人物塑造上缺乏亮点，以及其童话题材显得过于传统、不具有新意。

③ 日文「トムス・エンタテインメント」，英文"TMS Entertainment"，其中"TMS"即旧名"东京MOVIE新社"的英文拼写"Tokyo MOVIE Shinsha"开头字母的缩写。目前该公司已由世嘉100%控股。

《小不点》：令人怀念的隐秘袖珍王国

【原 片 名】The Littles (1983)

【出品制作】〔美〕DIC 娱乐公司/〔美〕美国广播公司/〔日〕东京 MOVIE 新社

【译制配音】中央电视台引进译制/中央电视台银河少年电视艺术团协助配音

【国内首播】1986 年 7 月 25 日 18:30（中央电视台第一套节目）

【播出概况】21 集（原片为 29 集）

【内容简介】在 13 岁男孩亨利的家中，有一群生活在通风管道和墙壁夹层中、4 英寸高、长着尖耳朵和细尾巴的微型小人——“小不点”。亨利和小不点们成了好朋友，并为他们保守着秘密。小不点的最大威胁来自阴森的亨特博士，他终日带着助手四处搜寻，千方百计想要捕获这些可爱的小家伙。但凭借小不点自身的聪明机智和亨利无微不至的保护，亨特博士的阴谋一次又一次地破产了。

【译制人员】

译制导演： 王明玉（第 1—7 集） 王达菲（第 8—21 集） **翻　　译：** 田　晨

录　　音： 王淑斋　房　蕾　武建伟　朱亚娜

配　　音： 蔡远航　杨　巍　杨棋丽　董晓泳　付　佳　赵　雪　凡　荣
吕晓明　纪晓晖　唐　烨　谢震伟　杨崇耀　焦　阳　肖　鹏
杨　荣　赵国强　高世佳　樊　荣　高惠彬　肖国隆　白　羽
吴　虹　古　川　冯英杰　张元鹏　兰　天　徐文燕　王明玉
李　扬　桂　斌　徐　涛　耿丽华　李　易　刘　朋

有惊无险：大人眼皮底下的别有洞天

《小不点》(*The Littles*)原是美国作家约翰·彼得森(1924—2002)创作的儿童小说系列，自1967年起陆续出版，书中描写了秘密居住在美国一户家庭中的一群小人族的奇妙故事。20世纪80年代初，美国广播公司(ABC)有意将该小说改编成动画片，最后这个招标案被正在开辟美国市场的DIC娱乐公司(DIC Entertainment)[①]夺得。作为业界新手，DIC尽管此前已和日本动画公司联合制作了一些在法国反响不俗的动画片，并且还在风风火火地操办着同样是为美国市场准备的《奇探加杰特》，但和ABC这样的美国传统广播电视巨头打交道毕竟是头一次，而且《小不点》是要在"周六晨动画时段"这一美国主流动画节目时段播出。为此，DIC邀请了参加过《国王和小鸟》制作的动画师菲利普·兰德罗(Phillipe Landrot)，同ABC派出的前迪士尼动画师约翰·埃亨(John Ahern，1933—2008)一起担任本片的顾问，公司的两位主力干将贝尔纳·德耶斯(Bernard Deyriès，1947年生)和爱德华·大卫(Édouard David)也是废寝忘食，最后顺利地拿出了全片的大纲和人设。

小说中，小不点除了多了条尾巴，其相貌和普通人类并无两样。动画片中，DIC的创作人员为这些小家伙设计了突出的门牙和尖尖的耳朵，使他们看起来可爱了许多。而相比DIC先前充满日本动画风格的人设，小不点的整体形象更偏向迪士尼的画风。对于这些改动，德耶斯回忆道："当时在美国，迪士尼就是长篇动画的标杆，日式画风那时并不被广泛接受……既然小不点是像老鼠一样住在墙缝里的小精灵，我们便给他们加上了大大的门牙，之后诸如他们在房子里取所需用品等想法也就应运而生了。"此外，在小说中，男孩亨利自始至终都没有发现身边的这群小人儿的存在，而在动画中他们却是好朋友，这一改动实际上增强了观众的代入互动感。动画片中还增添了各种原创角色，特别是亨特博士[②]这个大反派的加入，让"小不点智斗亨特博士"成了全片的一大看点。

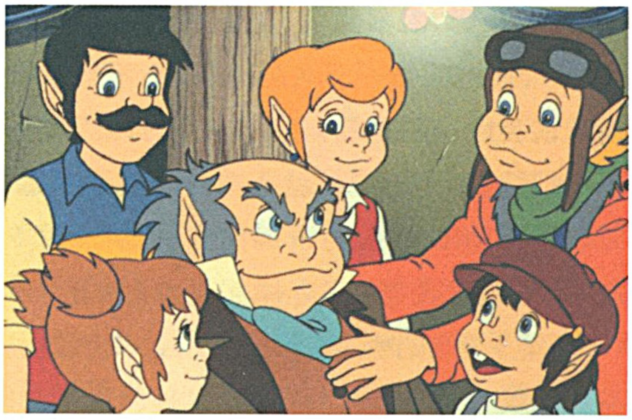
《小不点》全片的故事围绕着一个小不点"六口之家"展开，但作品从一开始就向观众呈现了一个更为庞大的小不点国度：在人类社会的墙壁间、地板下、通风井中、下水道及各类管道里，存在着一个拥有上万子民的"袖珍小人国"。他们的世界与人类几乎

---

① 该公司于1982年设立，最初是法国动画公司"DIC音像"(DIC Audiovisuel，1971年成立)在美国的分支机构，后于1987年经过内部重组后，正式成为一家独立的美国公司。关于该公司的详细介绍，请参见《童话往事：中国译制动画片(1988—1992)》第二编的《奇探加杰特》一文的附录。

② 亨特博士是一个内心阴暗的科学家，他一直处心积虑地想要抓住小不点，以借此名利双收，但他的运气始终不佳。片中，亨特博士只有一次抓住了他朝思暮想的小不点，而这唯一的一次，还是在丁基的一场噩梦里。考虑同一时期有大红大紫的《蓝精灵》，制作方应该是从中借鉴了一些成功要素，设计了这个现代版"蓝精灵大战格格巫"。

没什么差别，居民们有着明确的职责与分工，也同样拥有从议会到媒体等一整套社会运作机构。为了防止人类的侵扰与危害，小不点们还成立了“联防司令部”，时刻监视着人类的世界，确保自己的安全。最有趣的是，他们能系统化地将人类社会淘汰下来的废旧物品进行二次利用，因而也过上了像模像样的现代化生活。[①] 随着故事的发展，片中还陆续出现了来自非洲、南美、欧洲的小不点族群，真可以说是“小不点全球一家亲”。

其乐融融的“六口之家”：汤姆、露西、爸爸弗兰克、妈妈海伦、堂兄丁基、爷爷

在制作过程中，DIC 的团队运用了以往的成功经验，将整个动画制作环节外包给了已有良好合作关系的日本同行——东京 MOVIE 新社。所以，《小不点》一片的画面风格中便少了几分美式动画的粗犷，多了几分日式动画的细腻。东京 MOVIE 新社此时刚刚启动其酝酿已久的《小尼莫》一片，社长藤冈丰就此将《小不点》的制作派给了全公司年轻有为的一批员工来完成，希望此次任务能够为日后创作出符合美国市场要求的动画作品进行一次实战演练。德耶斯也不时地在巴黎和东京两地来回奔波，协调日法两国动画人的工作。对于日方交上来的成品的质量，DIC 表示心服口服，不过还是带点法国式的小挑剔——“日本很流行将动画人物的下巴画得又长又细，我在审核收到的画稿时，不得不再次更正。”

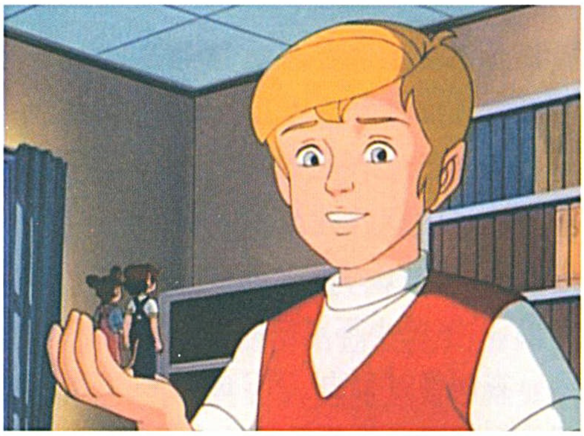
《小不点》于 1983 年秋在 ABC 的“周六晨动画时段”首播，至 1985 年，总共推出 3 季，共 29 集。在《小不点》全 3 季的故事中，第 1、2 季的故事（即第 1—21 集）大部分都是发生在小不点所在的城镇，讲述小不点在人类世界里的各种冒险，以及如何躲避亨特博士及其助手彼德森的追捕。到了第 3 季，DIC 对剧情进行了拓展，小不点们开始周游世界。不过，和当年很多“没头没尾”的美国动画片一样，《小不点》全片 29 集故事没有一集详细讲述亨利是如何与这些小家伙成为朋友的。于是，在《小不点》第 2 季首播结束后，DIC 和 ABC 联手于 1985 年推出一部片长 72 分钟的动画电影《小不点来了！》（*Here Come the Littles*），该片于 1985 年 5 月 24 日在美国公映，片中补充介绍了亨利与小不点第一次相遇的情形。[②] 可惜的是，这部影片却未能获得观众的充分认

① 这一设定为本片带来了一个独特的环节“Little Ideas for Big People”，详见下文。

② 《小不点来了！》讲述的是：亨利的父母在非洲失踪，女管家打算把亨利委托给亨利的叔叔照料。临行前，汤姆和露西意外掉进了亨利的手提箱，被不知情的亨利带到了叔叔家。丁基在爷爷的指点下，开着飞机前去营救，不料也陷入困境。于是汤姆和露西壮着胆子找到亨利，请他设法营救丁基和爷爷。经过一番努力，小不点们终于团聚了，而他们也因此结交了亨利这个新朋友。

可，被评价为“内容沉闷，立意乏善可陈”。这一败绩加上主创团队的变动，使得原定于1986年推出的另一部动画电影《小不点和自由女神像》（*Liberty and the Littles*）[①]最终未能公映，而是被拆成三集“特别版”电视动画片，于1986年10—11月在ABC播出，就此为《小不点》的整个动画系列画上了句号。

作为DIC开拓美国市场的初期尝试之一，与异想天开的《奇探加杰特》相比，《小不点》多少有些循规蹈矩。这一方面是因为其原著本来就是一部以现代世界为舞台的儿童小说，由它改编而成的动画片也不免延续了其四平八稳的风格。而另一方面，由于“周六晨动画时段”是美国传统的动画收视时段，因此或许是顾虑到届时将会陪着孩子一起欣赏节目的父母们的观感，全片几乎没有什么激烈的冲突，也没有任何“少儿不宜”的描写。在每集的故事中，还加入了一些诸如“以正确积极的心态对待考试失败”“信守诺言”等正统教育内容。不过，即便有这些条条框框，DIC还是编写了一些相当大胆的故事，例如有关酗酒和滥用药物的故事。当然，按照导演德耶斯的话，为了照顾孩子们的感受，这些情节都是用十分委婉的方式去表达的。

男孩亨利·比格是片中唯一一位与小不点们有直接接触的人类，也是这些亲密小伙伴的忠实靠山。其姓氏“Bigg”显然是为了和小不点（Littles）相对应而特意设定的

总体而言，《小不点》绝对称得上是一部用心之作。全片的作画水准上佳，色彩艳丽，线条清晰，特别是在人物的表情处理方面，制作团队将小不点塑造得活泼可爱，堪称细致入微。在剧情编排上，编剧常常不失时机地通过汤姆、露西等人的冒险经历，宣传积极乐观、勇敢进取的生活态度。更为可贵的是，全片细心营造出了一种和谐融洽的“合家欢”气氛，小不点们团结互助、关爱他人，温暖和睦的家庭观念温馨感人。本片连续三年排入ABC的播出档期，并获得了登上大银幕的待遇，这本身就足以说明其不俗的成绩了。

“小不点”代言《小不点》：献给银河少儿25年的特殊礼物

1986年，中央电视台在译制动画片的引进和播出上又有了一番新气象。当年7

① 可以将这部影片看作电视版第3季的延续。在片中，小不点们意外闯入了自由女神像内部，发现了一个与世隔绝的小不点王国。在这里没有自由，只有独裁。汤姆和露西与这里的同胞一起推翻了暴君的统治，让他们领悟到了自由的真谛。

月，《小不点》从美国远涉重洋来到中国。[1] 本片译制任务由先前指导过《玛亚历险记》译制工作的王明玉女士(负责第 1—6 集)和时任少儿部编导王达菲先生(负责第 7—21 集)二人相继担纲。配音方面则沿用了《玛亚历险记》的模式，由银河少年电视艺术团的小演员领衔配音。在艺术团中，一些像为亨利配音的蔡远航[2]这样的"老队员"，之前已经出演过一些影视剧或参与过《玛亚历险记》等片的配音，积累了相对丰富的经验；他们不仅可以为片中一些年龄稍大的角色配音，还可以向学弟学妹们传授经验，起到"传、帮、带"的作用。凑巧的是，1986 年，银河少年电视艺术团恰好迎来了成立 25 周年的生日。由现实当中的"小不点"来为荧屏里的"小不点"献声，可说得上是为艺术团献上了一份特殊的生日礼物。

与此同时，王明玉导演也邀请了一些圈内知名配音演员前来助阵，为片中成年人角色配音。这些配音演员当中，既有央视译制动画片配音棚中的常客，如身为央视主持人兼节目编导的李扬先生、桂斌先生，也有像中央人民广播电台播音员白羽先生这样来自在京文化单位的从业者。[3] 王导本人也身体力行，在一些剧集中客串配音。[4] 整个配音团队老少搭配，合作默契。孩子们用清脆甜美的童声将小不点和人类孩童的机灵活泼演绎得惟妙惟肖，而功力深厚的老将们则将小不点世界中的成年人和人类世界中的大人们表现得恰到好处。对于孩子们出色的配音，身为译制导演的王达菲感触很深："这些银河艺术团的小演员配音很好，孩子们常年在银河受训，艺术感、表现力、塑造能力都很强。片子也好看，配音很生动、自然、清新，整体很出色。"

《小不点》前后共有 21 集被中央电视台引进，[5]其首度亮相是在 1986 年的央视儿童节目《天地之间》中，作为暑假特别节目播放。[6] 但这一次仅播出了原版第 1 季的前 10 集便中止了。直到 1988 年 12 月，央视才在《天地之间》中播出了其所引进的全部 21 集。1990 年前后，一些地方电视台也陆续播出本片，因此《小不点》也成为少数几部在地方台播出的央视译制版海外动画片之一。

淡淡的追思：纯真年月里的"中国式"观感

如前文所述，相比同一时期的高人气动画作品，《小不点》显得"保守"了许多，但正是这种"保守"，却在无意间令中国观众感到几分亲切。在主要人物里，人类男孩亨利

---

① 据时任少儿部主任的徐家察回忆，《小不点》当时是央视直接从美国的电视传媒机构购买的。

② 蔡远航，1975 年生，曾出演过央视版《西游记》中的幼年唐僧和 1988 年电视连续剧《末代皇帝》中的少年溥仪，后曾担任北京台青少节目主持人。

③ 在本片的片尾字幕中，央视特意将小演员归为"配音演员"，而把专业配音演员归为"特邀配音"，这样的区分方式在央视引进的长篇译制动画片的配音表中还是头一次出现。

④ 既当译制导演，又兼配音的王明玉女士在片尾字幕中使用了"少文"(取少儿部文艺组之意)的化名。

⑤ 这 21 集实际上就是完整的原版第 1、2 季，第 3 季的 8 集未曾引进。

⑥ 每周周一和周五各播一集。

完全不像其他后来于内地播出的美国动画片(如《庞姬·布鲁斯特》《丹佛,最后的恐龙》)中的小主人公那样开朗外向、不拘小节,反而更像是一个传统的中国孩子,内向腼腆、彬彬有礼。而"小不点之家"简直就是个典型的中国"五好家庭":阳光少年汤姆聪明好学,活泼健谈;乖乖女露西情感细腻,清纯大方;毛头小伙丁基有点自命不凡,经常闹出麻烦,但待人十分热心;弗兰克、海伦夫妇二人夫唱妇随,相敬如宾,在教育孩子方面更是坚持着"疼爱不溺爱"的原则;爷爷是德高望重的老前辈,思维缜密,胆大心细。即使是片中以反面形象示人的亨特博士,也是喜怒不形于色,要坏就坏在骨子里,十分符合中国人心目中阴险狡诈的"奸角"形象。

在片中,亨利常常在自己卧室中与小不点悄悄对话交流。想想看,类似的场景,不是也常常出现在当时中国小朋友的生活中吗?那个年代的孩子们开始有了一些不愿让父母知道的"小秘密",开始注重自己的个人空间和个人感受,开始喜欢在自己的小世界里游戏、思考,通过日记倾诉想法,甚至和玩偶"朋友"谈心……可以说,在《小不点》中,很多中国孩子或多或少地都能发现自己现实生活的影子。

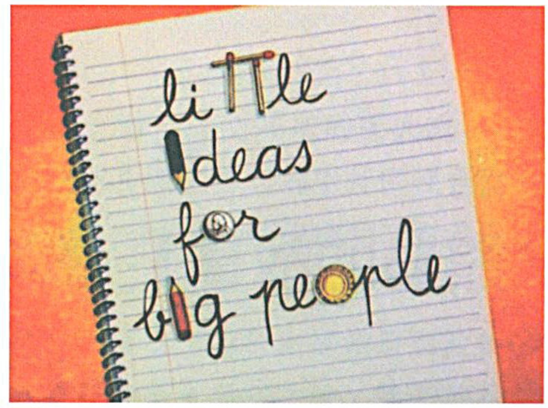
作为央视播出的第一部美国电视动画系列片,美式的营造气氛、调动观众情绪的手法也给孩子们留下了与众不同的印象。在每集的剧情发展中,小不点们经常会碰到一些险情。这种被戏称为"平均每三分钟陷入一次危机"的模式虽然在国外早已是屡见不鲜,但对于大多数第一次体验到这种编排的中国小观众而言,仍相当具有吸引力。特别是每当小不点即将被人类发现的危急时刻,片中的配乐也会变得异常急促与诡异,整个房间的空气都仿佛瞬时凝固,孩子们也把心提到了嗓子眼。这种感受即使在多年之后,仍然让人"心有余悸"。

《小不点》每集正片结束后,都会播放一段别具匠心的片尾小贴士,名为"Little Ideas for Big People"("送给大人们的小窍门",见下图)[①]。在这个长约30秒的小片段中,小不点们会亲自展示如何利用身边一些常见生活物品(甚至包括空牛奶盒、废旧纸杯等生活垃圾)来制作手工玩具,小主人公边做边解说,形式生动新颖。[②] 非常巧的是,这种"电视教做手工模型"的节目形式恰恰也是央视《天地之间》栏目常常采用的。作为主要面向高年级小学生到初中生的青少专栏节目,《天地之间》特别设置了一个栏目版块,由特级教师荣景牲教孩子们表演小魔术、制作手工模型。在声光电玩具还不多的岁月里,很多孩子手头的玩具、道具都是通过这种形式亲自动手制作而成的,比如

---

① 这里的"大"和"小"可谓一语双关,即这些窍门都是由小不点提供给人类的。标题的美术字设计也很有创意,英文单词中的部分字母是由火柴棍、铅笔、硬币、啤酒瓶盖拼成的。其中的寓意是,要想做出片中的物品,只需要借助一些平时容易被忽视的小物件即可。

② 片方通过这种方法鼓励小观众勤动手、多动脑。这些"片尾小贴士"当年播出后反响不错,陆续有一些美国小观众把自己的小发明、小创造反馈给电视台。后来播出的部分"小贴士"便采用了一些来自观众的发明创造,同时在片尾打出了提供者的姓名。

武打小人、木质飞机、纸质风筝。于是，《小不点》的片尾小贴士连同“荣老师教手工”版块，共同构成了一代少年儿童“自己动手，丰衣足食”“连看带做还带玩”的幸福收视经历，也令很多观众对《小不点》产生了更为持久的连带记忆。

“我有一些很小很小的朋友，这可是我的秘密。他们在哪儿？只有我知道……”30年后的今天，当你再次听到这段独白时，你会想起什么？是汤姆的机灵活泼，露西的伶俐俏皮，丁基的滑稽鲁莽，爷爷的威严慈祥？还是亨特博士的阴森可怖，男孩亨利的温文尔雅？抑或是那些用剪刀、纸片、皮筋、胶水亲手制作出来的，美妙温馨的梦想和欢乐？无论是在美国还是在中国，《小不点》如今的影响力大概也只是名副其实的“小不点”，不过，对于喜爱这部作品的观众来说，这已无关紧要了——小不点们早已经从房间里看不到的地方搬到了他们心中，并且就这样住了下来。

致敬鸣谢

本文撰写期间，笔者就《小不点》的相关事宜先后采访了该片的前后两位译制导演王明玉女士（2012 年 6 月 18 日）和王达菲先生（2014 年 11 月 15 日），以及参与配音的李扬先生（2013 年 6 月 5 日）和唐烨女士（2012 年 6 月 28 日）。文中所使用的视频研究资料由天津怀旧动漫爱好者李承熙先生提供，相关法文资料由山西旅法友人孔令宇先生和法国保尔瓦莱利大学电影动画博士蒲洪女士翻译。

《熊猫的故事》：令人潸然泪下的动画悲歌

【原 片 名】シュンマオ物語　タオタオ(1981)

【出品制作】〔日〕熊猫制作委员会/〔中〕天津工艺美术设计院

【引进译制】中国电影公司引进/上海电影译制厂译制

【国内首播】1986 年 8 月 31 日 10:46(中央电视台第二套节目)

【播出概况】整部电影(87 分钟)

【内容简介】中国四川岷山层峦叠嶂，云雾缭绕。小熊猫涛涛和森林里的小伙伴们自由自在地生活在这片乐土上。一天，一群外国偷猎者开枪打死了涛涛的妈妈，刚满周岁的涛涛成了孤儿。四年后，已是英俊少年的涛涛开始享受甜蜜的爱情。但悲剧再度发生，涛涛为救同伴，落入了人类布下的罗网。经过漫长的旅途，涛涛被运送到欧洲的一家动物园。不久，二战爆发，战争让涛涛见证了人类的生离死别，也让他意识到自己此生已难逃牢笼，永远也回不了家了。在一个大雪纷飞的晚上，涛涛怀着对故乡的深深思念，离开了这个世界。

【译制人员】

译制导演：苏　秀　**翻　译：**刘晓光　范晓平　**录　音：**李建山

剪　　辑：陈宝珠

配　　音：丁建华　刘广宁　童自荣　戴学庐　杨　晓　程玉珠　严崇德　李　梓　程晓桦　曹　雷　赵慎之　杨文元

“混血”熊猫诞生记

20 世纪 70 年代末，随着改革开放政策的正式确立以及外交环境的极大改善，中国与世界各国的文化交流也进入了一个新纪元，过去很少有人涉足的中外影视合作领域也开始得到各方关注。在这样的背景下，便有了第一部由中日两国动画工作者合作完成的彩色动画电影长片《熊猫的故事》。

1980 年前后，借着中日正式建交的契机，通过长期致力于中日友好的著名政治家西园寺公一的办事处引荐，日本电影人鹭巢富雄①一行开始了访华之旅。他们此行的目的是寻找合作伙伴，共同制作一部熊猫题材的动画电影。在这之前，鹭巢富雄也曾考虑过东亚其他国家或地区的动画制作机构，但最终还是将目光投向了中国。除了中国是熊猫的故乡之外，更主要的原因在于此时的中国正值改革开放伊始，合作项目可以得到政府政策的有力扶持。此外，中国的劳动力成本相对低廉，也会在效益上带来满意的回报率。在参访了一批国内知名影视和动画制作机构后，日方最终与天津工艺美术设计院（以下简称“天津工美院”）②达成共识，决定联合制作，总计约 5 亿日元（按 1980 年可比外汇价格换算，约 330 万元人民币）的制作费用均由日方承担。

经多方筹措，日本方面最后以白组株式会社③为核心，成立了汇聚多方人才的“熊猫制作委员会”来负责这部动画电影的制作、运营。片方特邀当时已在日本影坛享有盛誉的山田洋次出任本片的原案和监修，而导演和作画导演这两个核心职位则分别由岛村达雄④和坂本雄作⑤这两位资深动画工作者担任。有趣的是，本片多位主创人员都与中国有着千丝万缕的联系：山田洋次幼年时曾在哈尔滨、大连、沈阳等地居住，自 1977 年以来，他所执导的《砂器》《故乡》《远山的呼唤》等影片曾先后在中国内地上映；本片的剧本由日本动物文学作家高桥健（1931—2007）创作，由他编剧的另一部电影《狐狸的故事》曾经是 1978 年中国第一届“日本电影周”的参展影片；片中两位主角的配音演员都是当时中国观众所熟知的日本女演员，其中为涛涛配音的是曾在《啊，野麦岭》中饰演阿峰的大竹忍，而为女饲养员玛丽配音的则是曾经主演过《远山的呼唤》和

---

① 鹭巢富雄（1921—2004）是一位从业经历十分丰富的日本影视工作者，早年在东宝电影公司从事特效制作工作，二战后曾一度从事漫画创作。1960 年，鹭巢富雄与友人一同成立了 P 制作公司，并在 1966—1975 年执导了《熔岩大使》《快杰狮子丸》等多部反响不错的特摄片。需要指出的是，鹭巢先生并没有直接参与《熊猫的故事》一片的制作（因此也没有出现在制作人员名单上），而是利用自己的人脉，在其中起到一种穿针引线的作用。例如下文中提到的岛村达雄等人，均是他过去的朋友或同事。

② 成立于 1962 年，是当时中国国内美术创作人才较为集中的单位之一，现为天津工艺美术职业学院。

③ 1974 年成立，以制作各种影视特效为主业，一般是给其他公司提供技术支持和服务，很少独自承担动画或电影电视剧的制作。

④ 岛村达雄，1933 年生，时任白组株式会社的社长，有“广告动画界鬼才”之誉。

⑤ 坂本雄作，1932 年生，曾参加过二战后日本第一部动画长片《白蛇传》的制作，后与手冢治虫等人一同创立了虫制作公司，并对日本第一部电视动画系列片《铁臂阿童木》的问世起到了重要推动作用。

《幸福的黄手帕》的著名演员倍赏千惠子。

与此同时，中方的筹备工作也在紧张而有序地展开。为搞好此次合作，天津工美院特地组织部分创作人员前往上海美术电影制片厂参观学习，并在学院内设立了专门的动画工作室（为此还准备了一栋5层楼房供工作室使用）。天津工美院动画工作室成立之初，人员构成非常多元化，既包括学院的任课教师、设计部专业人员、该院1980届部分毕业生和老职工的子女，还有从院外聘请的部分美术单位的职员以及社会上知名的美术工作者，人数累计约50人。① 据天津工美院提供的资料，前期筹备工作从1980年3月一直持续到当年6月。工作室和人员齐备后，日本元老级动画工作者熊川正雄②受熊猫制作委员会委派来到中国，开始为中方工作人员进行系统的动画制作技术培训。

《熊猫的故事》部分中方绘制人员
前排（左起）：韩宝杰、李宗尧、李振山、龚强
后排（左起）：王锁成、谷天宁、张荣章、肖珑、戴福林

---

① 这些中国动画界的新生力量，后来绝大多数都在业内颇有作为。他们参与制作的作品包括优秀国产美术片《三只鸡》、家喻户晓的《海尔兄弟》等。

② 熊川正雄，1916年生，年轻时师从日本动画先驱政冈宪三（1898－1988），投身于动画艺术的探索和研究，参与创作了多部早期日本动画作品，包括著名的《蜘蛛和郁金香》（1943）。二战末期，由于日本在各条战线节节败退，体质孱弱的他也被征召入伍，分配到驻扎在中国湖北的侵华日军中。二战后，熊川正雄作为遣返战俘回到日本，继续从事本行工作，并在1959－1964年供职于东映动画。之后，熊川正雄逐渐从第一线隐退，改为从事绘画和儿童书籍杂志的插画创作，2008年3月25日以92岁的高龄辞世。按其生前所述，接受这次来华任务是因为年轻时曾亲身经历了惨烈的战争，所以“只想在自己能发挥作用的领域，对中国人民回报一点什么”。

《熊猫的故事》的制作在1980年10月正式展开。两国动画工作者分工协作，齐头并进。根据预先签订的协议，中日双方进行了明确的责任分工。日方负责影片前期运作，包括剧本、美术设计、原画设计、背景设计等，并且承担后期的摄影、合成、发行等工作。中方的主要职责是负责动画设计（绘制小原画和中间画）、背景制作、胶片描线、上色等各类中期工作。期间，由熊川正雄、富山千荣子（后期描线上色车间的日方负责人）、小林正典（前期动画组日方负责人）组成的日方专家组常驻天津，现场督导中方人员的工作。① 双方人员合作融洽，“昼夜兼程”，经过近1年艰苦紧张的努力后，于1981年12月中旬圆满完成了《熊猫的故事》的全部制作。当年12月29日，本片在日本首映。为此，中方还专门派出一支由天津市文化局带队的代表团②出席了首映式。

在日本发行的《熊猫的故事》宣传册。本片当年是作为《寅次郎和纸气球》③的贴片上映的

值得一提的是，在《熊猫的故事》完成后，中日双方又联合奥地利阿波罗影视制作公司，于1983—1985年推出了一部52集的电视动画片『タオタオ絵本館 世界動物ば

① 除了常驻的3人外，1981年9月初，随日本代表团来华访问的山田洋次还专程来到天津工美院，与中国动画工作者们进行业务交流和座谈。

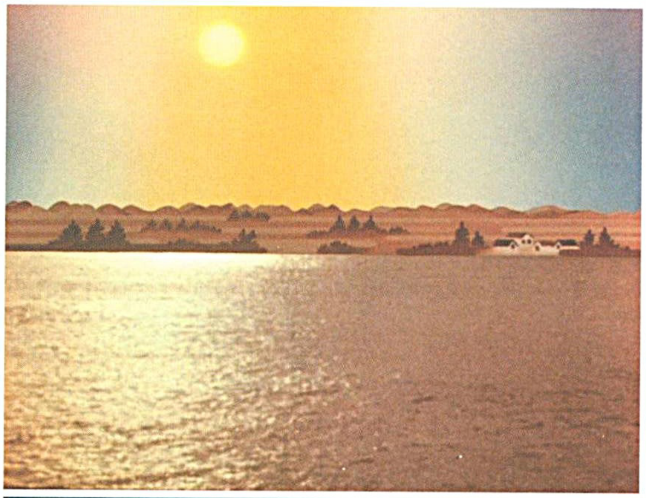
② 代表团主要成员包括时任天津工艺美院动画工作室主任郭长发、大组长李振山、动画设计组组长张庆选、动画制作组组长郭元萍等。

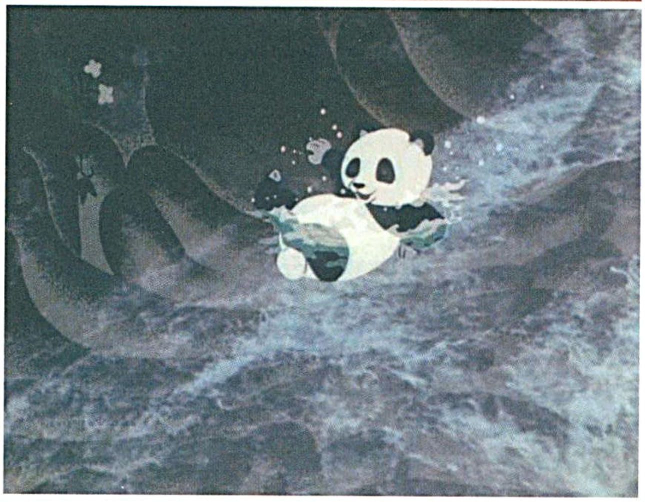
③ 山田洋次代表作“寅次郎”系列的第28部。

なし』(可直译为《涛涛彩绘书库　世界动物故事》)。该片的故事发生在涛涛幼年和母亲一同生活的时候,剧集内容融合了诸多世界名著和传说故事中的情节,相当于《熊猫的故事》的前传。这部中、日、奥三国合作的动画片主要是为海外观众打造的,曾在德国等十多个国家播出过,颇受欢迎,但迄今未被引入中国。

中日动画人的艺术求索

作为中日两国首度携手打造的作品,《熊猫的故事》带来的并非是荣耀的头衔——它在国际上没有获得过已知的任何一个奖项,欧美地区的主流动漫网站上也鲜有对它的介绍。就是在今天的日本,它即使被人提及,也多半是因为导演山田洋次的缘故。但如果不单以"知名度"这一衡量标准来看,那么客观地说,作为一部 30 多年前的动画电影,《熊猫的故事》画面美丽,灵逸隽秀,直到今天仍足以令人啧啧称奇。

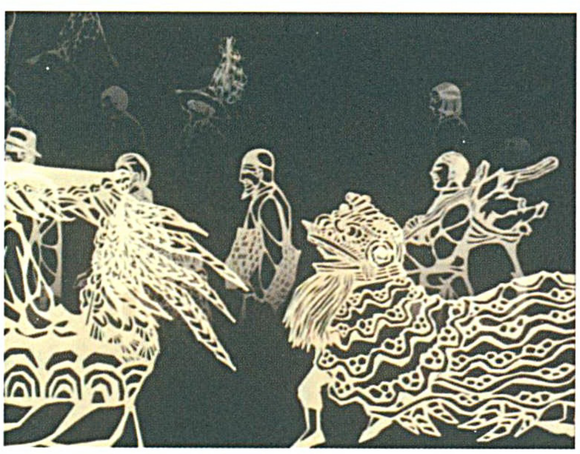
片中,中日两国的动画工作者大胆采用了一些在同时期动画片中并不多见的"新潮方法"。例如,通过喷枪和点描方式作画,以及将真实世界的影像配以逼真的等比例模型作为背景画面(见右上图)。最让人称道的是,中日艺术家们发挥精湛的绘画技艺与拍摄技巧,将手工绘制的动画原图完美嵌入实景画面之中。在涛涛戏水的这组镜头中(见右下图),实景拍摄的潺溪流水居然能和画笔描绘出的涛涛的身躯近乎完美地融合在一起,画面生动流畅,主人公欢乐无忧的生活得以尽情表现。

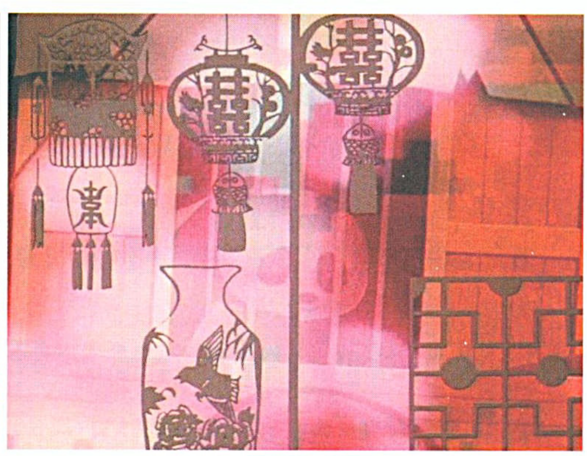
基于同样的手法,在一些没有出现动画角色的空镜头里,无论是冒着蒸汽徐徐驶来的火车,还是路灯投射在地上的暗影,都恰到好处地呈现出光影之间的和谐映衬,所营造的空间感甚至并不逊色于如今的 CG 特效所能达到的效果。而当镜头摇向动画角色时,整个画面的风格又能平稳回到二维动画的简洁粗犷。反差虽然强烈,却并不会令观众感到生硬突兀,反而别有一种新鲜感。制作人员的功力实在是令人赞叹。

在山田洋次的眼里，动画绘制与实景拍摄无疑只是艺术表达的不同方式与途径，而并非电影类型的区分标准。于是，在《熊猫的故事》里，我们处处能够看到个性鲜明的镜头语言。特别是在色调与层次感的表现上，影片大量采用了实拍电影的拍摄手法。片中有两处画面给人留下了极为深刻的印象，一处是涛涛母亲被枪杀后的景物描写：溪水变红了，天空也变红了，整个镜头都蒙上了一层暗红色……悲剧性的渲染迎面袭来，让人触目惊心。另一处是在涛涛[1]被押往动物园的途中，涛涛神情麻木委顿，蜷缩在囚笼里，而街道两边却挤满了狂欢的人群，他们欢呼雀跃，面目模糊不清。强烈的层次对比凸显了主角内心的孤独无助，及其与周围环境的格格不入，同时创作者对生命价值的反思也在此得以强化呈现。

在情感表达方式的处理上，《熊猫的故事》充分体现出了东方式的含蓄、内敛和隐忍。片中有个令人难忘的桥段：涛涛从动物园里逃出，一路跑到海边，在那里他终于明白自己永远也不可能回到故乡了，但他却没有绝望地仰天长啸，更没有疯狂地奔逃，而是就那么默默凝望着大海，久久没有离开。极致的失落与伤感在这里通过异乎寻常的平静表达了出来，愈发让人怜惜和悲悯。而在影片结尾处，涛涛亦是同样平静地离开了这个世界。临终前，他倒卧在白雪覆盖的牢笼里，幻想着回到了妈妈身边；晶莹的泪珠滑过脸庞，落到雪地上，溅起了朵朵泪花，也敲碎了观众的心。

此外，由天津工艺美院所带来的“中国元素”令本片的“东方式”风格更为浓烈。涛涛被捉住后，从四川启程，取道东部港口被运出中国，开始了他的千里之行。影片在表现这段漫漫长路的时候，通过剪纸、皮影等中国特有的美术模式，描画了苏州园林、市井民俗等风物景致，叠加在涛涛远行的画面上（如下图所示）。精致唯美、乡情浓郁的画面令人无限陶醉又无限感伤。

① 按《熊猫的故事》的设定，动物能听懂人类的语言，而人类是听不懂动物语言的。可是，既然人类听不懂动物的语言，他们又怎么知道熊猫名叫“涛涛”呢？要知道，这个名字可是涛涛的妈妈给取的。这大概可以算作本片的一处瑕疵。

对中日双方而言，《熊猫的故事》是一次独特的艺术求索经历。山田洋次此前从未参与过动画电影的制作，白组株式会社也并非日本动画界的主力军，天津工美院更是初涉动画领域的新手，这些因素都为《熊猫的故事》打上了实验探索的烙印，也令本片散发出难得一见的艺术魅力。最终，中日两国的动画工作者以精妙的艺术构思和精湛的绘画技艺，为观众带来了绝无仅有的奇妙观感，也为两国的动画发展史书写了一段不容否认的华美篇章。但是，岁月无情，如今，张庆选（动画设计组组长）、赵敏生（动画背景组组长）、熊川正雄……当年参与创作的数十位中日艺术工作者中，许多人业已离我们而去，也让这段渐行渐远的历史变得更为模糊与缥缈。

不忍回首的“熊猫往事”

1984 年春，《熊猫的故事》终于回到了它的“故乡”中国。当年的“六一”儿童节，这部影片第一次正式展现在中国观众面前。20 世纪 90 年代初，本片在中央电视台和地方电视台曾播出过数次。[①] 但总体来看，与《龙子太郎》《天鹅湖》《国王和小鸟》三部动画电影相比，《熊猫的故事》无论是播放次数还是播映范围都十分有限。这可能也是许多人当年与其擦肩而过的一个主要原因。

1984 年 4 月，《熊猫的故事》的配音工作由上海电影译制厂完成，此前成功执导了《龙子太郎》《天鹅湖》译制的苏秀女士再次出任译制导演。而在配音方面，上译厂为本片安排了强大的配音演员阵容——丁建华（熊猫涛涛）、刘广宁（饲养员玛丽）、童自荣（玛丽的男友乔治）[②]、赵慎之（涛涛的母亲）、严崇德（老鼠乔）、程晓桦（小猴奇奇）……可谓星光熠熠。

谈及为涛涛配音的经历，丁建华很有感触。当时她已为人母，非常能理解片中大量的情感戏，特别是涛涛对妈妈的无尽思念之情。有趣的是，就在为涛涛配音前不久，她刚刚为国产故事片《熊猫历险记》中一只真正的熊猫配过音。[③] 但那次所谓的配音，其实只是以熊猫的口吻讲出内心独白，没有对口型的要求，配起来相对轻松。而在为涛涛配音时，情况就大不相同了，用丁建华本人的话说：“这个片子是动画片，之前配的熊猫太拟人化了，我得让人感觉到，从我嘴里说出的，仿佛就是一只真正的熊猫的声音。”为此，她在为涛涛配音时，特别注重为观众营造一种“滞后感”——仿佛涛涛是在

---

① 《熊猫的故事》1992 年前在央视有据可查的播出仅有两次，均在央视二套。第一次播出是在 1986 年 8 月 31 日，当时央视二套信号尚未覆盖全国，播出时间又选在了周日上午，因此有幸看到的内地观众可以说是寥寥无几。另一次播出则是在 1991 年 8 月 25 日（周日）16:37。

② 据童自荣的回忆，在《熊猫的故事》中，乔治的戏份并不多，但他作为一名医生，言谈举止非常得体，很有英国绅士的风度，这也是童自荣比较擅长的角色，因此配起来很舒服。

③ 1983 年，峨眉电影制片厂和香港综艺国际电影公司联合制作了电影《熊猫历险记》，讲述藏族小男孩护送熊猫平平回故乡的故事。丁建华为其中的熊猫平平配音。据丁建华的回忆，上译厂之所以确定由她来为涛涛配音，正是考虑到她之前这段为熊猫配音的经历。

思索很久后，才缓缓道出心声，以此来表现笼中动物的无助和孱弱。这样的处理方式不仅让涛涛获得了更多的同情与怜爱，也把浓浓的乡愁传达给了观众。

给人留下深刻印象的，还有由曹雷女士所配的小猴奇奇的妈妈。片中一段悲情戏让人为之动容——涛涛的妈妈被猎枪射杀后，奇奇的妈妈哽咽得几乎说不出话来，“你妈妈她呀……对不起，这叫我怎么说啊……真可怜啊……”悲痛欲绝的颤音令观众闻之心碎。诚如一些影迷点评时所言，正是上译厂诸位艺术家出色的演绎，使得这部原本就充满悲剧色彩的动画电影更多了一分凄美动人。

然而，当跻身于20世纪80年代那些其乐融融的熊猫题材影视剧之中时，[①]熊猫涛涛着实显得有些“格格不入”。若要将其置于本书回顾的近百部海外动画片之中，这种“格格不入”更是带给观众一种难言的伤痛。

《熊猫的故事》在中国内地上映时的海报

回顾改革开放初期的海外动画引进历程，如果说之前曾被贴上“苦情戏”标签的《咪咪流浪记》算得上是一枚“催泪弹”的话，那么《熊猫的故事》则堪称“悲剧之王”：《咪咪流浪记》中的主人公尽管失去了许多亲人朋友，但最终还是苦尽甘来；相比之下，熊猫涛涛在经历母亲被杀、背井离乡等一连串厄运后，至死也没能获得幸福圆满的归宿。影片最后，涛涛在冰冷的异国动物园里孤独死去，这种结尾冷酷现实，近乎残忍，是习惯于“好人有好报”的中国观众所难以承受的。很多观众后来在回忆此片时都表示“不愿意再重温这部动画片”，甚至有人说它“使幼小的心灵蒙上了一层阴影”。

不仅仅是观众，即使是亲身参与了译制工作的主创人员在谈及本片时，同样欲说还休。刘广宁在接受笔者采访时曾感叹：“这样沉重的题材其实不该拍成动画片的。”

---

① 除了上文提到的《熊猫历险记》之外，20世纪80年代以熊猫为主题或重要角色的影视作品还包括中国儿童电影制片厂1986年拍摄的喜剧片《娇娇小姐》（讲述中学生金小龙因为一个偶然的机会被马戏团看中，当上了熊猫驯养员的故事），峨眉电影制片厂1988年与日本合拍的《熊猫的故事》（与本文所介绍的《熊猫的故事》同名，讲述日本科研人员与四川当地民众合力保护大熊猫并结下深厚友情的故事），以及上海美术电影制片厂出品的《熊猫百货商店》《小熊猫学木匠》等。

苏秀更是坦率直言:“《熊猫的故事》我不是很喜欢,所以对这部片子的印象已经不深了。”而丁建华则用了“这是一部莎士比亚式的动画片”的评语,来形容本片带给她的悲怆之感。

或许,这才是《熊猫的故事》的真正“悲剧”——这部动画作品本应以少年儿童为目标受众,却被赋予了太多的道义与责任,成了一个过于沉重的哲学性命题。①

然而,对于每一位有意无意间观看过本片的中国观众而言,《熊猫的故事》也许留下了一段令他们铭记终生的经历。当看到涛涛临终前幻想着回到妈妈身边、倒卧在白雪覆盖的牢笼里的那个镜头时,当听到那句“妈妈,我回来啦——”时,孩子们无法不潸然泪下,因为,《熊猫的故事》真正触及了人们情感中最柔软的部分。

致敬鸣谢

在本文撰写过程中,笔者先后采访了《熊猫的故事》译制导演苏秀女士(2012 年 5 月 22 日)、涛涛的配音演员丁建华女士(2013 年 5 月 6 日)、动物园女饲养员玛丽的配音演员刘广宁女士(2013 年 3 月 26 日下午)以及为玛丽的男友乔治配音的童自荣先生(2012 年 8 月 16 日)。

本文部分内容由北京怀旧动画资深研究者乔志刚先生撰写,文中所引述和采用的珍贵文献资料,包括《天津工艺美术学院动画工作室概况》、当年双方主创人员在天津工艺美院制作本片时的合影及工作照,由曾任天津工艺美院动画系主任的王云女士(当年作为 1980 年应届毕业生参与本片制作)及天津工艺美院动画系客座教授谷天宁先生(当年参与本片制作)提供。本文视频研究资料(日本原版高密度数据盘,现存放于中国国家图书馆音像资料库)由太空堡垒中国联盟站长高琦女士提供转制,音频研究资料由中国配音网站长穆阑女士提供。本书彩页部分所刊登的《熊猫的故事》中文海报由北京动漫资料家空藏 Kongzang 先生提供,原图照片由《中国电视动画》月刊营销专员倪敏聪先生协助拍摄。

タオタオ

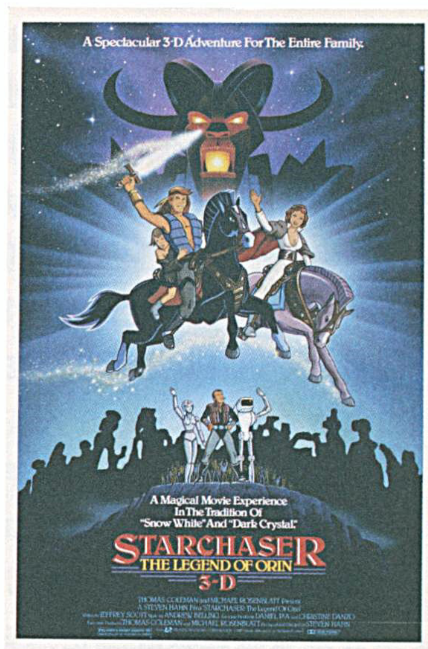
① 山田洋次曾经表示,对他而言,本片并非熊猫的故事,而是借用熊猫的形象来讲述人类自身的故事。在片中,涛涛唯有离开人类,回到自己的故乡,方有可能获得真正的幸福。山田洋次期望通过本片来探讨一个更为深刻的命题:“对于人类来讲,真正的幸福自由到底是什么?”

附　录

重拾遗落已久的译制动画"后四大片"

1979—1992年,《龙子太郎》《天鹅湖》《国王与小鸟》《熊猫的故事》四部"大片"在银幕和荧屏上带给了我们长久的感动与慰藉,这段奇特的收看史值得我们永远珍藏铭记。但是,也因为这四部作品的广泛播映,它们长期以来几乎成了广大70后和80后对这一时期影院"洋动画"的全部印象,以至于另外四部同样光临过中国内地、但因种种原因而未能让人尽收眼底的外国动画电影却鲜有人提及,它们是《奥林传奇》《天空之城》《邻居托托罗》《风谷少女》。

没错,后三部便是动画大师宫崎骏和吉卜力工作室的史诗级名作,只是现在,其中两部在中国内地的译名已变成更为人们所熟知的《龙猫》和《风之谷》。关于这三部影片的相关介绍,国内早已是铺天盖地,无须再费笔墨,倒是它们的引进历程值得在此一说。三部作品中,《天空之城》最先进入中国内地,其首次出场是在1989年6月1日至7日在北京举行的国际儿童电影节上,但当时此片仅是"过路"性质,未做配音,仅在活动期间搭配中文字幕进行了放映。直到三个月之后,在于同年9月举办的日本电影周上,《天空之城》才作为展映影片被正式引进,并交由长春电影制片厂译制(本片在长春电影制片厂相关档案中的记载为《天空之城拉普他》,但经核对,最终公映版片名仍为《天空之城》)。至于《邻居托托罗》和《风谷少女》,则是恰逢中日关系正常化20周年,于1992年由日本德间书店赠送的,译制工作分别由长春电影制片厂和上海电影译制厂承担。

《奥林传奇》海报

和以上三作相比,《奥林传奇》的名声显然低了不止一个档次。这部名义上的美国电影(实际制作外包给了韩国动画公司)于1985年在美国上映,其最大的噱头是采用了当时在动画领域十分前卫的电脑动画和3D视效。影片讲述的是在一个矿产丰富的星球上,人类被邪恶的机器人统治者扎伊贡奴役,被迫为他挖掘水晶,一天,一位名叫奥林的年轻矿工挖掘出了一把神剑,从此踏上了反抗暴政、解放族人的旅程。本片当年在美国上映后票房惨淡,而且因众多细节和桥段模仿了《星球大战》等经典科幻片,

影评人士对它多嗤之以鼻，在中国内地的公映也是反响寥寥，最后匆匆下线。不过，1989 年第 5 期《电影故事》在对《奥林传奇》进行介绍时，打出的宣传语居然是“比变形金刚强万倍”，而其译制导演正是上海电视台译制版《变形金刚》中威震天的配音演员杨文元先生，这可算是一则历史趣闻了。

那么，既然这四部影片（特别是《天空之城》等三部世界级名片）均为正式公映，而非内参片或者某个交流活动上的展映片（例如 1981 年在中日动画交流活动中放映的《银河铁道 999》），且在引进时间上较《龙之太郎》等片尚晚，那么为什么在中国内地的影响力却反倒不如其他作品呢？或许，我们可以从当年整个中国内地的电影市场行情中来寻找原因。

当年，中国电影公司在引进一部外国影片后，首先会邀请各地电影公司的发行负责人优先看片，之后各发行负责人才会根据情况决定是否预订该片以及购买多少数量的拷贝。当年，电影拷贝均为胶片格式，每一个拷贝的价格都在万元以上，这对于各地电影公司来说都是一笔不菲的开支。20 世纪 80 年代末到 90 年代中期，国内电影市场正受到电视产业快速崛起的严重冲击，效益大幅下滑。在这一环境下，各个影院购买电影拷贝时自然会精挑细选。考虑到当时的少年儿童并不是影院观影人群的主力，加之动画电影市场尚未得到培育，动画电影的拷贝订购较少甚至未被采购，便成了一件自然而然的事情。

此外，另有一个原因不得不提。《奥林传奇》《天空之城》《邻居托托罗》《风谷少女》的引进时间正好是 20 世纪 80 年代末至 90 年代初，考虑到此时中国内地的著作权保护制度不断健全（1990 年，《著作权法》经人大审议通过，翌年正式施行；1992 年，中国正式加入《世界版权公约》），这几部影片在引进时，关于其在内地电视台播出的权利应是受到较多限制的。因此，这四部原本在影院登台就困难重重的动画电影，此后也鲜有机会在电视荧屏上露面，由此形成了前后两批“四大片”迥然不同的命运——当《龙之太郎》《天鹅湖》《国王和小鸟》《熊猫的故事》这“前四大片”在 20 世纪 90 年代仍不时见诸各地电视频道时，从 1989 年陆续登陆中国的《奥林传奇》《天空之城》《邻居托托罗》《风谷少女》等“后四大片”，除公映时与极少数的中国观众邂逅于影院大银幕，此后却与大多数的影迷和电视观众擦肩而过，如今重提起来仍然让人甚感惋惜。

从 1979 年到 1992 年，只有这屈指可数的八部外国动画电影到访中国内地，而这其中，又有四部因当时的体制与机制之故无缘与大多数的中国观众谋面，这样的经历不仅是每个亲历者的一段独特回忆，更是一个时代变迁的历史见证。对于那些看过哪怕其中一部的孩子们而言，心中仍然满载着幸福。

四部海外动画电影引进信息不完全汇总

引进译名	奥林传奇	天空之城	风谷少女	邻居托托罗
原片名	Starchaser: The Legend of Orin	天空の城ラピュタ	風の谷のナウシカ	となりのトトロ
其他译名	魔晶战士	天空之城拉普他	风之谷	龙猫
全球首映	1985 年 11 月 22 日	1986 年 8 月 2 日	1984 年 3 月 11 日	1988 年 4 月 16 日
发行制作	发行:〔美〕Atlantic Releasing Corp. 制作:〔韩〕Young Sung Production Co.	发行:德间书店 制作:吉卜力工作室	发行:德间书店 制作:吉卜力工作室	发行:德间书店 制作:吉卜力工作室
译制单位	上海电影译制厂	长春电影制片厂 译制片分厂	上海电影译制厂	长春电影制片厂 译制片分厂
译制时间	1988 年 3 月	1989 年 9 月	1992 年 5 月	1992 年 5 月
译制人员	导演:杨文元 翻译:朱晓婷 录音:成　樱 主要配音: 童自荣　戴学庐 杨　晓　刘广宁 沈晓谦　狄菲菲 王建新　南　华 程晓桦	导演:孙　敖 翻译:王　志 录音:邢国昌 剪辑:陈广利 主要配音: 孟　丽　宋丽捷 孙佳禾　潘淑兰 胡连华　徐　丹 陆建艺　吴永庆 杨培松　林美玉 郑万玉　刘大航 隋桂凤	导演:孙渝烽 翻译:周　平 录音:魏鲁建 剪辑:陈玉华 主要配音: 梅　梅　盖文源 江　元　尚　华 王建新　严崇德 杨文元　丁建华 童自荣　翁振新 程晓桦　程玉珠	导演:徐　丹　潘淑兰 翻译:王　志 录音:黄永庆　王昕超 剪辑:唐世俊 主要配音: 陈　红　曹　熙 刘大航　隋桂凤 林美玉　孟　丽 崔慕燕　徐红岩
引进概况	正常引进 立体影片	日本电影周 展映影片	庆祝中日邦交 20 周年 德间书店赠送	庆祝中日邦交 20 周年 德间书店赠送

(以上附录文字在撰写中得到了南京译制片资深研究者余泳先生的鼎力支持,在此谨表示衷心的感谢!)

《米老鼠和唐老鸭》：迪士尼称霸央视三年半

【原 片 名】Walt Disney's Mickey and Donald

【出品制作】〔美〕华特·迪士尼公司

【引进译制】中央电视台

【播出概况】104 集①

【首播时间】1986 年 10 月 26 日 18：30
（中央电视台第一套节目）

【内容简介】作品以米老鼠、唐老鸭、布鲁托和古非等迪士尼动画明星为主要人物，运用拟人的手法和夸张的表现形式，为观众表演了一连串滑稽幽默、令人捧腹的喜剧小品。

【译制人员】

译制总导演：徐家察

译制导演：王明玉 郑小川 王达菲 尹永斌 李金熔 潘超 潘耀华

翻　　译：潘耀华　录　　音：王淑斋 张文华 王文

配　　音：董浩 李扬 吴虹 桂斌 刘纯燕 滕腾

---

① 由中央电视台在 1986－1990 年播出的《米老鼠和唐老鸭》(*Walt Disney's Mickey and Donald*)并不是一部真正意义上的电视动画系列片。自 20 世纪 50 年代电视产业兴起后，迪士尼公司便不时地从其“动画宝库”中选出一批作品，根据电视节目的档期要求编辑重组，然后打包卖给不同的电视台播出。根据目前各种资料显示，于中国内地播出的这部《米老鼠和唐老鸭》，原本是 1981 年迪士尼公司为美国哥伦比亚广播公司(CBS)准备的“节目包”，总计 104 集，每集长约 25 分钟，包含 2－3 部长短不一的原电影短片，其间穿插数秒左右的搞笑片段。

点滴回顾：米老鼠和唐老鸭的“发家简史”

将《米老鼠和唐老鸭》简单归入“怀旧译制动画片”的行列，也许有失偏颇，因为这两位动画明星至今在中国仍然广受欢迎，而且我们儿时看过的许多由它们主演的剧集现在也仍然通过各种媒介在不断地播放着。自然，相关的介绍和报道也早已是屡见不鲜。而以下的这一段文字，固然不是最精彩的，但至少对于中国内地而言，绝对是覆盖面最广的。因为，1986—1990 年，它曾无数次地出现在数亿中国电视观众的面前——

> 沃特·迪斯尼公司[①]高兴地向观众介绍世界著名的明星米老鼠和唐老鸭。米老鼠是从艺术家、动画家沃特·伊莱斯·迪斯尼的灵感中诞生的。[②] 1928 年 11 月 18 号，米老鼠被介绍给观众的时候引起了轰动。[③] 米老鼠生动有趣的神态和幽默感赢得了广大观众的心。1932 年，米老鼠已经家喻户晓了，而艺术家沃尔特也被授予特别学院奖[④]。人人喜爱米老鼠，他的肖像出现在各种物品上。从来没有一个动画片的角色像米老鼠这样受到人们的欢迎。
>
> 1935 年[⑤]，观众第一次在米老鼠的动画片里看到了一个坏脾气、讨人喜爱的伙伴。你猜猜看？哈——他就是唐老鸭。1940 年，在迪斯尼出品的影片《幻想曲》里，彩色的新的米老鼠已经成为明星了。米老鼠的伙伴唐老鸭也成了一个明星，1943 年，唐老鸭在《元首的面孔》[⑥]这部短片中获得了学院奖，他的名气和米老鼠并驾齐驱了。1954 年，米老鼠和唐老鸭又作为国际系列片明星出现在电视上。在《米老鼠的俱乐部》这部系列片中，米老鼠和唐老鸭成为娱乐片中最引人瞩目的(角色)，他们和迪斯尼的各种可爱的新老演员一起扮演了许许多多新的生动的形象。半个世纪以来，米老鼠和唐老鸭已经成

---

① 现中文官方名已变更为“华特·迪士尼公司”。本处为体现当年原貌，仍沿用了旧的译名。

② 米老鼠的创意最初来自于华特·迪士尼，但他能够跃然纸上，则应归功于迪士尼早年的得力搭档、天才动画工作者厄布·伊沃克斯(Ub Iwerks，1901—1971)。米老鼠最初的模样就是由伊沃克斯根据迪士尼的想法绘制而成的。此后，米老鼠的形象经过多次变动，最终在 1940 年的电影长片《幻想曲》中定型。

③ 即目前公认的米老鼠“处女秀”——《蒸汽船威利号》。实际上，在这之前，迪士尼已为米老鼠制作了两部影片：《疯狂的飞机》和《驰骋的高卓人》。前者于 1928 年 5 月 15 日试映，但未能引起发行商的兴趣，直到 1929 年才得以公映；而后者为了给《蒸汽船威利号》让路，上映时间被推迟到了 1928 年底。

④ 即众所周知的奥斯卡金像奖。在 1932 年第 5 届奥斯卡奖评选中，迪士尼本人因《米老鼠的孤儿》一片获得特别奖(Special Award，1948 年后本奖项改名为终身成就奖)。

⑤ 实际应是 1934 年的《聪明的小母鸡》一片。而唐老鸭与米老鼠的第一次同台演出则是同年 8 月上映的《孤儿慈善会》，唐老鸭爱发脾气的性格特征也在该片中得以确定。

⑥ 《元首的面孔》(*Der Fuehrer's Face*)是二战期间迪士尼公司制作的若干反法西斯宣传片之一。片中唐老鸭梦见自己成了一名纳粹德国的奴隶劳工，在军工生产线上没日没夜地工作着，同时还得忍受纳粹宣传机器永无休止的鼓噪。该片于 1943 年 1 月 1 日上映，并在同年获得奥斯卡最佳动画短片奖。

了美国传奇人物。整个玩具业、唱片、录像和出版物都用他们的肖像并且风行全球。不论是在阿纳海姆和东京的迪斯尼乐园，还是在佛罗里达的沃特·迪斯尼世界，米老鼠和唐老鸭总是使儿童和老人笑容满面。沃特·迪斯尼公司非常荣幸地向中国人民介绍这部动画系列片。

以上便是《米老鼠和唐老鸭》一片在 1986 年正式登陆中国内地之际，由迪士尼公司专门制作的宣传片的文字内容。在《米老鼠和唐老鸭》于央视播出期间，这个长 2 分 55 秒的短片被安排于每一集的正片之前播放。其解说词提纲挈领，将米老鼠、唐老鸭和迪士尼的辉煌历史简明扼要地展现在中国观众眼前。

迪士尼和他钟爱的米老鼠

当这段由著名配音演员董浩先生娓娓道来的解说第一次从中国家庭的电视机喇叭中传出来时，华特·迪士尼先生离开人世已近 20 年的光阴，迪士尼公司则刚刚躲过被恶意收购的危机，此时正在业绩不佳、革新匮乏、内部纷争等很多“老字号”都会遇到的困顿中摸索着东山再起的路径。斗转星移，如今，作为世界六大电影公司之一的迪士尼可谓风头正劲，在将皮克斯、漫威和卢卡斯影业陆续收归名下之后，已成为全球拥有最多知名动漫形象的企业，而中国也已经成为美国本土之外唯一一个同时拥有两座迪士尼乐园的国家……当然，这些都是题外话了。不管未来迪士尼公司的大名是否真会拓展到银河系的彼端，眼下，还是先让我们回到 20 世纪 80 年代中期，看一看两位迪士尼当家明星在中国引出的那一幕幕或熟悉或陌生的往事。

品牌和版权：中国业界和观众印象深刻的一堂知识产权课

迪士尼与当代中国的“影视姻缘”最早可以追溯至本书介绍的《蟋蟀吉米尼》一片。这部著名的迪士尼科普之作 1981 年就已经出现在央视的屏幕上了，与其一同播出的《唐老鸭漫游数学奇境》后来也曾在央视及各地方电视台多次播映，至今仍有许多观众

对它记忆犹新。[1] 但由于当时这些动画片并非由迪士尼正式授权，且播出无序，所以影响范围也极其有限。因此，无论是在迪士尼公司的官方记录中，还是在现今中国观众的记忆中，都习惯性地将迪士尼在1949年之后的正式"访华原点"从《米老鼠和唐老鸭》的引进之时算起。[2]

20世纪80年代中期的中国，对外开放步伐日趋加快，这个世界上数一数二的广阔市场自然也重新引起了迪士尼公司的关注。据后来的一些报道记载，1984年，刚刚就任迪士尼公司CEO不久的迈克尔·艾斯纳(Michel Eisner，1942年生)亲赴北京，和当时的国家广播电视部商谈迪士尼动画片的引进事宜。之后，引进工作交到了时任中央电视台少儿部负责人、后为央视动画部第一任主任的徐家察女士[3]手里。

围绕着两位世界级动画名角的中国内地之行，央视和迪士尼公司之间具体谈了哪些事情，即使这么多年过去了，人们也仅能窥其一鳞一爪。但是作为世界级的影视巨头，迪士尼公司在动画形象的知识产权保护工作上一丝不苟的态度，却令中方经办人多年之后仍然感觉历历在目。据说，谈判之初，中方人员就被迪士尼公司带来的厚厚一沓协议书"吓住了"，迪士尼公司在《米老鼠和唐老鸭》的播映权、播映时间、版权保护等方面作出了事无巨细的规定。如此严苛的协商条件让已有七年海外动画片引进经验的央视感受到了前所未有的压力，双方谈判进行得异常艰难，拉锯战持续了数月之久。但作为中方谈判主要负责人的徐家察始终保持着乐观的信念，用她的话说，便是"《米老鼠和唐老鸭》光顾过100多个国家和地区，有很高的艺术性和娱乐性，把它介绍到中国是件很有意义的工作。"1935年出生在上海的徐家察，8岁时就和母亲走进大戏院看电影。20世纪40年代的上海，影院里放映过不少迪士尼的动画影片，给她的童年留下了极其难忘的印象。功夫不负有心人，大约在1985年年中，中美双方终于达成了关于央视在中国内地独家播出《米老鼠和唐老鸭》的协议。

据了解，迪士尼当时的报价并非十分昂贵，但对当时的央视来说，支付这笔外汇也并不轻松。为此，央视采用了找商家赞助的老办法。柯达胶卷、日立电器、TANG果珍等多部广告被安排在动画片之前播出，部分广告费分给迪士尼公司，折抵央视购买播映权的费用。尽管央视看好这部作品的播出前景，但毕竟中国社会各界对于《米老鼠和唐老鸭》这种风格张扬鲜明的美国动画片并不熟悉，播出效果究竟如何，仍然是个未知数。于是为保险起见，央视只购买了一次播映权。也就是这"一纸文书"，使得曾经在中国制造了万人空巷收视热潮的《米老鼠和唐老鸭》在1990年之后销声匿迹，连

---

① 该片后来也作为《米老鼠和唐老鸭》中的一个小单元，被重新译制播出。

② 根据迪士尼官方公布的有关资料显示，迪士尼动画影片最早进入中国的时间应是20世纪30年代。第一部在中国公映的影片应为1938年2月8日在上海首映的《白雪公主与七个小矮人》。

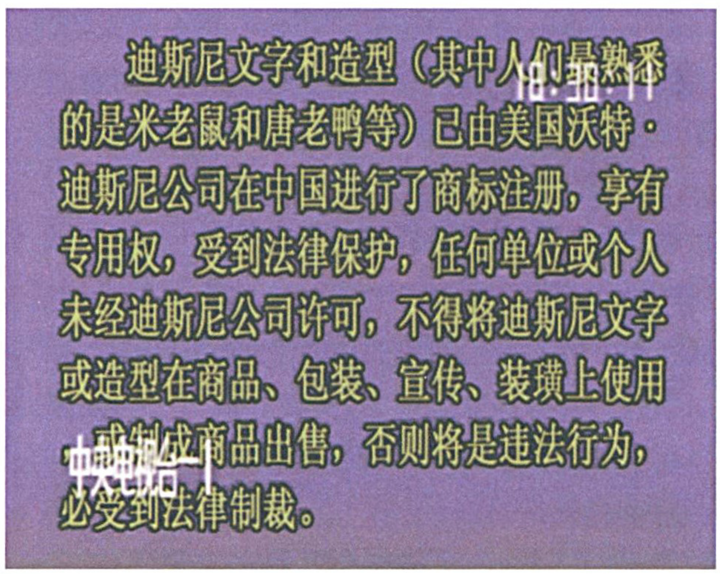
③ 徐家察，1935年生，1958年毕业于山东大学中文系，同年分配到中央电视台，是中国儿童电视事业的创办者和奠基人之一，曾先后担任过央视少儿部主任、青少部主任、动画部主任等职。

央视自己也无权再次播出。以至于到了今天，在国家音像资料馆的数据中有关这部配音佳作的音画资料都难觅其踪，[①]不禁让人扼腕叹息。

然而，令央视伤脑筋的麻烦事至此才刚刚开始。由于谈判时迪士尼不仅限定央视只许在规定时间内独家播出《米老鼠和唐老鸭》，同时还在协议中规定央视必须承担起中国内地播出的监控责任，结果，在仅播出十余集后，央视就遭到了迪士尼方面的投诉——上海台擅自转录播出《米老鼠和唐老鸭》，违反了当初双方的约定。其实，了解当年中国国情的人都知道，当时地方电视台转播中央台节目，不仅是电视台和电视观众的需要，更算得上是一项“政治任务”。而且，相互交换节目资源和播出兄弟电视台录制的节目，同样是司空见惯之事。那个时候，版权意识在中国内地是相当淡薄的。但是迪士尼公司的“约法三章”让央视不得不面对有关“盗播”的新课题。由于上海台与中央台是平级单位，台里只好委托徐家察前往广电部反映问题。最终广电部下发红头文件，加以制止，此事才算了结。

未料事隔仅仅一个多月，央视再次接到了迪士尼公司的越洋电话。迪士尼公司发现在厦门的渡海轮上有《米老鼠和唐老鸭》播出。事情原委倒不复杂，有人把央视播出版本录了下来，拿到邮轮上作为娱乐节目播放。于是，央视不得不再次承担起“灭火队长”的角色。“你说美国的情报做得多厉害。所以你从这两个细节就可以看出人家多么重视知识产权的保护，咱们现在做得还不够。”徐家察日后提及这段往事时，仍然是感触良多。

不仅如此，《米老鼠和唐老鸭》在中央台正式播出期间，“知识产权保卫战”仍在持续上演。当年看过《米老鼠和唐老鸭》的观众一定都还记得这些台词与解说——“本片为迪斯尼公司版权所有，不得翻录出版，违者必究！”“这是沃特·迪斯尼的《米老鼠和唐老鸭》……”从 1986 年秋到 1988 年，几乎每个星期天的 18:30，在央视版《米老鼠和唐老鸭》播出之前，这些话语连同占满屏幕的版权声明（见右图）都在不厌其烦地反复播放着。可以说，关于“版权”的概念，第一次便是通过这样一种几近洗脑的方式灌输给了每一位中国观众。从 1980 年至 1986 年，经过近七年的市场培育，中国第一批电视动画观

① 据传，迪士尼对央视播出版的母带管理极为严格，首轮播出完毕后即悉数收回。

众群已基本成型，然而对绝大多数电视动画迷来说，虽然动画片早已成为他们业余生活的重要组成部分，但是大家更多是在享受动画片本身所呈现的欢乐，而对作品出处及其制作团队却并不怎么关注。《米老鼠和唐老鸭》的到来，让这一切完全改变了。

人人争当鼠和鸭：一场史无前例的配音选秀

迪士尼公司在引进事宜上设置的层层门槛搞得央视疲惫不堪，但这一切远未结束——在中文配音人选的问题上，迪士尼还要“插上一脚”，最终人选的拍板得由他们“说了算”。不过，正是因为这次严格的选角，才成就了史上最经典的中文版《米老鼠和唐老鸭》，也书写了中国动画配音史上的一段传奇。

迪士尼公司如此看重中文版《米老鼠和唐老鸭》的配音缘于其悠久的历史传统。自米老鼠 1928 年诞生至 1945 年的近 20 年间，其配音一直都是由公司掌门人华特·迪士尼亲自担任的。据说在最初的试音选拔中，他对应征者的声音都不满意，最后只好自己披挂上阵了。而唐老鸭则更不用说，传奇般的美国配音演员克莱伦斯·纳什(Clarence C. Nash，1904－1985)与唐老鸭相伴了几乎大半生，其独特的“鸭语”让美国人认定他就是唐老鸭。[①] 正是对配音艺术的精益求精，才使得米老鼠和唐老鸭这两个虚拟动画角色变得如此鲜活可人。此次《米老鼠和唐老鸭》来到中国，迪士尼公司自然也不希望因为不当的配音而影响到自身品牌的良好声誉。

在遴选配音演员时，时任中央电视台少儿部主任的徐家察想到了曾给《铁臂阿童木》《森林大帝》等动画片配音的董浩。此时，董浩仍在北京人民广播电台担任播音员，业余时间则在为日本电视剧《阿信》中的男主角浩太配音，于是徐家察便建议他去试试。董浩在做客央视少儿频道的《童心回放》节目时，曾提及这次试音的经历：“当时想参加配音的人很多。美国人为了防止有人托关系走后门，规定凡是去试音的人都必须抽签，只准报号，不许说名字。我抽的是六号，等待时我听了美国的原声，当时就乐了，那声音跟我在《大鸟在中国》[②]里配的大鸟的声音很像。”1981 年，董浩为配好“大鸟”曾进行了反复的琢磨与试验。他对于此类动画角色的塑造已有丰富经验，驾驭起来自然

① 从 1934 年第一部唐老鸭影片开始，纳什就一直在为这只脾气火爆的鸭子配音，直至去世。不仅如此，他还饰配了唐老鸭的女友戴西、叔叔史高至、三个小鸭侄子，以及西班牙语、葡萄牙语等多个外国语言版本中的唐老鸭。最令人赞叹的是，纳什完全凭着自己的嗓音进行演绎，没有借助任何机器或后期合成制作。为了保证唐老鸭的音色能一如既往地传承下去，晚年的纳什相中了在迪士尼公司担任动画师的托尼·安塞尔莫(Tony Anselmo)，亲自教他如何模仿出唐老鸭的嗓音。安塞尔莫花了两到三年的时间才日臻熟练，并在纳什去世后顺利接替了为唐老鸭配音的工作。

② 《大鸟在中国》是美国儿童电视节目中心与中央电视台联合摄制的一部儿童电视故事片。该片采用真人与布偶共同演出的形式，讲述了一个生动有趣的故事：北美著名儿童节目《芝麻街》中的大鸟不远万里来到中国，结交了好朋友小芙和孙悟空，并在他们的帮助下找到了传说中的凤凰。该片在中国实景拍摄，中方总导演为徐家察女士。本片于 1983 年 6 月 2 日至 3 日在中央电视台播出。本片在美国播出后也受到欢迎，曾获 1983 年第 35 届艾美奖的最佳儿童节目奖项，中美双方导演分享了这一殊荣。

要比其他人更有底气。

董浩回忆说，当时试音时，美国人让他在“米老鼠”和“唐老鸭”两个配音角色中选一个，“我一想片名既然叫《米老鼠和唐老鸭》，主角肯定就是米老鼠啦。于是我就选择了米老鼠。配完后，美国人很满意，让我再试试唐老鸭。狂傲自信的我手一挥：不配了。我很自信，我的嗓音绝对是顶尖的。既然不走后门，那更是我了。”一个月之后，董浩被正式定为米老鼠的配音演员，一切都在他的意料之中。但让董浩万万没料到的是，在后来的配音过程中，他却发觉自己“吃亏”了。因为看过台本他才知道，米老鼠的台词和唐老鸭相比要少得多。为了“安抚”董浩，徐家察给了他一些特别的“关照”：在片尾中文字幕里，将董浩的名字排在了所有配音人员的最前面，而且除了米老鼠之外，还给他安排了许多小角色的配音（例如一直在迪士尼动画作品里担当反角的大块头皮特），以及包括片头迪士尼公司宣传片解说词在内的几乎所有旁白。①

相比米老鼠，唐老鸭配音演员的竞争则更为激烈。为了保证播出质量，迪士尼公司要求中方配音演员在饰配唐老鸭时要保留原版音色的“原汁原味”。为此，中央电视台开展了一场全国范围的遴选活动，曹灿、游本昌、尚华等影视及配音界的成名人士，以及张涵予等配音新秀均有参加。他们的录音带一起被寄往美国，接受审核。最终，确定由在央视专题部主持《九州方圆》的李扬“代言”唐老鸭。许多年后，李扬遇到游本昌，还开玩笑地说了声“对不起”。此事也从一个侧面反映了《米老鼠和唐老鸭》配音选秀的激烈程度。

央视缔造不老传说：李扬和董浩苦中作乐“二人转”

主角已经确定，译制工作自然也就可以正式启动了。第一批引进的《米老鼠和唐老鸭》有 79 集之多，创下了当时央视一次性引进的外国动画片集数之最。为了保证译制的进度与质量，央视派出了强大的导演阵容。徐家察出任译制总导演，王明玉、尹永斌、王达菲、李金熔、郑小川、潘超等几位导演“各管一摊”，分别负责若干集的译配任务。这其中，担任全片翻译的潘耀华女士②也兼任了其中若干集的译制导演工作。在 1979—1992 年于国内播出的海外动画片中，这是唯一一部累计有八人担任译制导演的作品。

尽管《米老鼠和唐老鸭》无论是名气还是篇幅，都是央视之前接手的几部外国动画作品无法比拟的，但与庞大的译制导演阵容形成强烈反差的是，本片的主要配音演员

① 其中包括那句我们耳熟能详的片头开场白：“这是沃特·迪斯尼的米老鼠和唐老鸭。”

② 潘耀华，著名影视剧翻译、译制导演。1927 年生于天津，1959 年考入长春电影制片厂。先做演员，后任长影译制室翻译。1984 年调入广电部任翻译兼导演。

总共不过六七人。除了董浩与李扬之外，戏份较多的还有桂斌（主配大狗古非）[1]、吴虹（主配米老鼠的女友米妮和花栗鼠代尔）、刘纯燕（主配花栗鼠其普）和滕腾（主配唐老鸭的女友黛茜），片中五花八门的配角大多也由他们六人分担。

为配好米老鼠和唐老鸭，董浩和李扬倾尽了全力。董浩嗓音浑厚，而米老鼠的声音要求尖而细，所以每次配音时，董浩都要把嗓子“吊”起来发声，几集配下来，嗓子就哑了。相比之下，李扬受的罪就更大了。他生怕模仿鸭子的声音不像，专门到北京郊区的鸭场观察鸭子的习性。为了多听听鸭子的叫声，他还驱赶鸭子，让它们受惊吓出声。在配音中，他必须把舌头靠前点，双颌用力，每次工作结束都是精疲力竭。但是，毕竟这两个角色对声音塑造要求太高，两人时常还是会“找不着调”。一次录音时，董浩和李扬怎么也找不着感觉，急得满脑门子汗。突然，董浩灵机一动，想起了样板戏《红灯记》里李铁梅的唱段“奶奶您听我说”。那种高音假嗓很容易找，与米老鼠的声音感觉很贴近，一试之后果然奏效。董浩还帮李扬想了一个土方法：学乌鸦叫。这些在旁人听起来的趣事，恐怕也只有当事人知道个中的滋味。

李扬后来曾多次表示：“配唐老鸭这个角色非常辛苦，因为这个声音本来就特殊，既要保留原片的精华，又要不失浓重的鸭子味。再加上唐老鸭是一个特别有激情，又喜怒无常的角色，几乎没有平和说话的时候，常常是连喊带叫的，长时间这么捏着嗓子配音，十分痛苦。”徐家察在谈及这段往事时也感慨道：“记得有一次李扬配唐老鸭配了二十几遍才过关，配得他头晕眼花，直犯恶心，最后实在支持不住，跑到棚外一阵呕吐。”

由于《米老鼠和唐老鸭》中的配角类型众多，董浩和李扬在给他们配音时，会不时地遇到一些超常规的“难题”。比如，片中常常会出现一些球赛解说，那种夸张的快节奏语速让董浩很头疼。在接受笔者的采访时，董浩专门提及此事：“这个和别的不一样，讲究准确的同时还得兼顾语速和语感。”当时配音是在央视大楼一层录音棚进行的，四层就是体育部，为此，他还专门向央视著名体育评论员宋世雄和时任体育部副主任岑传理请教专业术语和快速解说技巧。后来，宋世雄在听了董浩的“球赛解说”后，半开玩笑地对他说：“你配完这个来体育部吧，你的语速比我快多了！”[2]当年的电视观众大概怎么也不会想到，在《米老鼠和唐老鸭》里，那个嗓音尖细、小心翼翼的米老鼠和声音洪亮、滔滔不绝的画外音居然是同一个人配音，可见董浩的声音塑造功力之强。此外，董浩还为片中大大小小十多个角色配音，有时候一人分饰多角。后来大家给他送了两个绰号：“多声道”和“万金油”，以称赞他宽广的“音路”。

据李扬和董浩共同回忆，从 1985 年底到 1986 年秋，79 集的《米老鼠和唐老鸭》以

① 每集的片头，大狗古非那句憨声憨气的“哦，演出开始了！”就是出自桂斌之口。

② 据测算，董浩在本片中担任球赛解说员，语速最快时达到了每分钟 300 字左右。

每周两集的速度录制，足足持续了约 40 个星期。作为主配，董浩与李扬每集的报酬不高，只有 15 元人民币，而且还是配完之后隔了很久才寄来的。但董浩和李扬都十分珍惜这次来之不易的机会，一直兢兢业业，不敢有丝毫的懈怠。刻苦的求索换来的是精湛的技艺和业界的赞誉。后来，美国全国广播公司（NBC）特地来华为董浩拍摄了专题片。而对李扬来说，这次饱含酸甜苦辣的经历更让他一举名扬天下。据报道，美方曾高度评价李扬，认为他在给唐老鸭配音的过程中，保存了迪士尼动画中原有的语言风格，而且还让唐老鸭说着一口流利的汉语走进了中国的千家万户。虽然在这之前，李扬已经出色地饰配了央视版《西游记》中的孙悟空，也曾把《玛亚历险记》中的老鼠摩西演绎得神气十足，但直到《米老鼠和唐老鸭》播出后，李扬才真的称得上是“妇孺皆知”，“李扬＝唐老鸭”也从此成了中国电视观众意识中不变的等式。即使是到了今天，每当李扬参加活动时，仍不时地有人亲切地将他称作“唐老鸭”。

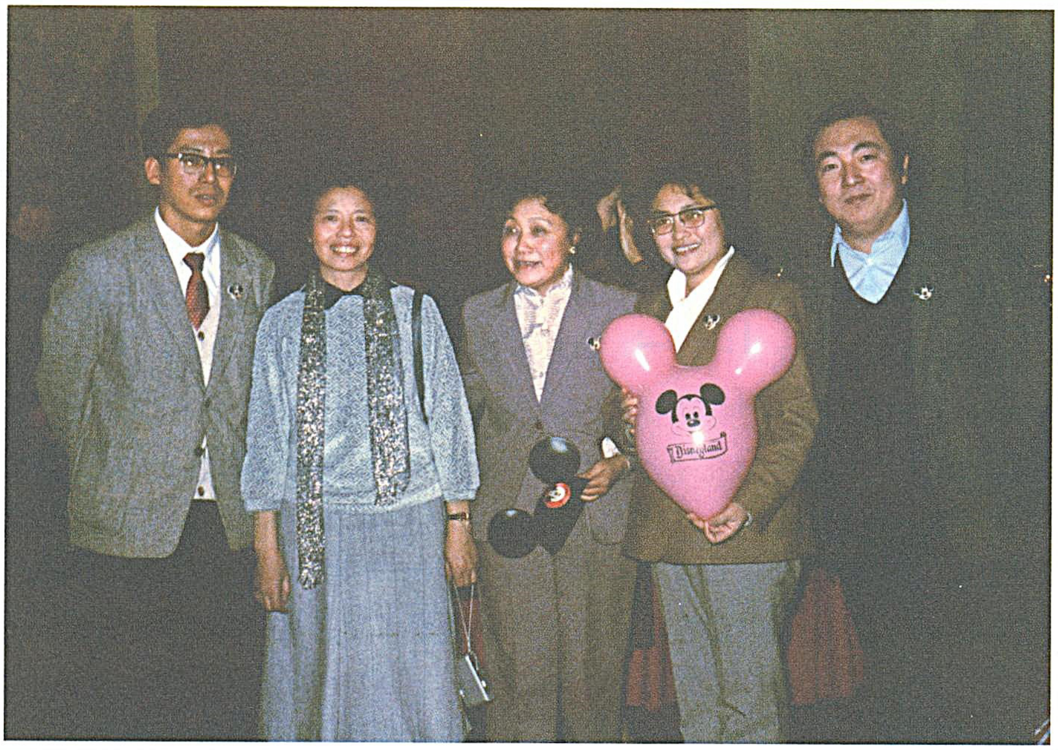
董浩和李扬的精彩表演既是他们勤奋努力的结果，也与整个译制团队精益求精的敬业态度与严谨作风分不开。正如总导演徐家察所言：“我们要求忠实于原作，把原片中那种轻松、幽默、自然的艺术风格表现出来。一句话，只要观众喜欢，我们就玩命干！”作为全片 104 集的翻译，潘耀华女士每次翻译完一段台词，都要自己默念一遍，看看画面能否对得上口型，以确保配音演员最大限度地做到“音形兼备”。每次录音时，她总是必到现场。潘耀华如此执着，让董浩倍感压力。有一次他忍不住说了一句：“潘老师，您怎么又来了？”潘导则较真地回应说：“我就是要盯着你呀，不能让你错。”同样的，李扬也有类似的难忘记忆。他曾在一次做客央视节目时回忆到，当时徐家察导演对他要求很严，经常会因为“鸭子味”不够或过重让他重配，有时候一配就是 20 遍。有一次好不容易徐导点头同意过关了，负责录音的王淑斋女士又说：“不行，再来一遍！”弄得李扬直告饶：“人家徐导都没意见了，大姐您怎么还不让过啊？”可以说，译制团队每个人都做到了一丝不苟，严格把关，终于成就了一部名留青史的译制片杰作。

横扫内地电视市场

1986 年 10 月 23 日，也就是《米老鼠和唐老鸭》正式开播前三天，迪士尼公司的官方代表团（包括 CEO 艾斯纳和总裁弗兰克・维尔斯）在北京长城饭店召开了隆重的招待会，介绍了《米老鼠和唐老鸭》的开播事宜。时任广电部领导及央视负责人的谢文青先生、王枫先生、黄惠群先生、洪民生先生应邀出席，徐家察也率领译制团队主要成员参加。作为译制导演之一的尹永斌负责在现场拍摄有关本次活动的专题片，给他留下最深印象的，并不是活动本身的隆重与热闹，而是会上迪士尼公司对活动出席人员作出的严格限制与规定；就连会场走位路线、通道指引等细节，事先也都得到了周密的安排，让人再一次深切感受到国际娱乐文化巨头对自身品牌形象的注重与爱护。迪士

尼公司在会上还展示了许多新奇玩意儿，诸如精致的米老鼠和唐老鸭大型玩偶外套道具、快速成像照相机等，让与会者颇感新鲜。

代表美国流行文化的迪士尼动画片能重回东方古国，并在国家级电视台的黄金时段大规模播出，其政治影响不言而喻。因此，《米老鼠和唐老鸭》开播的盛况除了见诸《人民日报》等国内核心报刊的显要位置之外，大洋彼岸的一些美国主流媒体，如《纽约时报》《芝加哥论坛报》《洛杉矶时报》等，也对此事进行了报道。其中，1986 年 10 月 23 日的《芝加哥论坛报》以《米老鼠和唐老鸭为迪士尼敲开中国大门》（*Mickey and Donald Open China Door to Disney*）为题，报道了迪士尼经典动画系列将在中国播出的消息，称该动画的播出标志着迪士尼公司在华业务正式启动。10 月 27 日，该报在一篇后续报道中别出心裁地使用了《“米”老鼠和唐“老”鸭登上中国荧屏》（*Mouse Mi, Old Duck Tang on China TV*，将中文译名“米老鼠和唐老鸭”按字面意思直译回了英文）的标题，并预计该片将有 3 000 万观众收看。美联社 10 月 26 日的一篇报道中提到，迪士尼总裁弗兰克·维尔斯在招待会上称中国是许多美国娱乐企业的一大“真空市场”，亟须填补，并引用当时央视副台长洪民生先生的话说，央视之所以和迪士尼签订协议，是因为“中国的儿童需要吸收各种好的营养”。

参加招待会的李扬、徐家察、潘耀华、王明玉和董浩（从左至右）

自 1986 年 10 月 26 日开播起，至 1988 年 5 月 1 日，中央电视台以每周日一集的速度共计播出了 79 集《米老鼠和唐老鸭》。片中，除了米老鼠和唐老鸭外，在中国一夜

走红的还有随同他们一起“访华”的伙伴们——黄狗布鲁托(米老鼠的猎狗)、米妮(米老鼠的女友)、大狗古非(米老鼠和唐老鸭的好友)、唐老鸭的三个侄子(央视当时未译名)、代尔和其普(专与唐老鸭作对的两只花栗鼠)、黛茜(唐老鸭的女友)等9名成员,他们各个性格鲜明,造型抢眼。正是这11位明星的精彩演出,使得中国内地迅速刮起了一股“迪士尼动画明星旋风”。

在那段时间里,每个周日的18:30,几乎所有中国家庭的电视机播放的都是同一个内容——《米老鼠和唐老鸭》。不仅仅是孩子,家长们也被这部造型生动、想象力丰富的动画作品给牢牢黏住了。可以说,在《米老鼠和唐老鸭》播出之前,中国观众从未见识过如此夸张的情节:唐老鸭的两颗眼珠子可以像玻璃弹球一样在眼眶里上下跳动;米老鼠的衣服也会像人一样翩翩起舞;大狗古非可以在高空中悬空走上几步而不做自由落体运动;动画角色在外力的撞击下身体扭曲变形,却不着一点伤痕……这些内容在当时看来,无疑是“有违常理”的,却在每集《米老鼠和唐老鸭》中不断上演着,其颠覆性与视觉冲击力是可想而知的。与这些“惊爆眼球”的画面相匹配的,是一连串极富节奏感的声效音响,大量欧美名曲、民歌配乐的运用让作品的喜剧效果得以成倍放大。凡此种种,都让中国观众大开眼界。

为了保证当地观众能更好地收看该片,不少地方台通常会在周日18:30前后利用自办频道对央视一套节目进行同步直播,此举可谓是顺应民意,大快人心——要知道,对当年很多地区的电视观众来说,当地电视台的信号质量往往要比本地收到的央视的信号好很多。不仅如此,类似“地方台将保质保量同步转播好央视的《米老鼠和唐老鸭》当作一件大事来抓”这样的报道,还成了一些地方电视台发放给当地群众的“安民告示”,这可以算是两位美国动画明星当年在中国内地“众星捧月”的又一个有趣旁证。

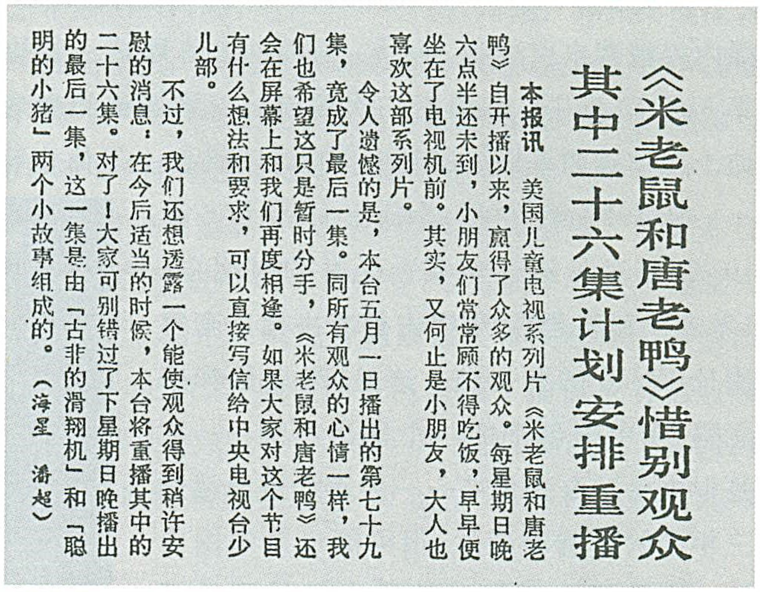
《米老鼠和唐老鸭》在中国受到的欢迎不仅是空前的,也是绝后的。当时,它是罕有的一部能令成年观众同样广泛喜欢的作品。正如当年的《中国电视报》刊登过的一位电视观众的来信中所写的那样:“《米老鼠和唐老鸭》提供了一个让成年人‘合法’地大笑一场的园地。”这是一部几乎不掺杂任何教育功能的纯娱乐节目,它面向所有人群,那些夸张的“不合逻辑”的情节常常会把成年人逗得捧腹大笑。而在这笑里,不包含任何好坏善恶的逻辑争论,不包含任何沉重的思考和辛酸的眼泪,只有无忧无虑、毫无顾忌的欢乐。每个观众都能通过这半个小时的欢声笑语彻底忘掉一切烦恼与不快。而此前此后,无论是《铁臂阿童木》《聪明的一休》,还是《变形金刚》《圣斗士星矢》,尽管也都取得了超高收视率,但在观众年龄构成上,都无法做到像《米老鼠和唐老鸭》那样吸引全年龄段观众的目光。

1988年,央视春节联欢晚会剧组特地邀请了当时人气如日中天的李扬担任嘉宾主持。为此,李扬还精心准备了一个自编自导的小节目《孙悟空与唐老鸭》。这部3分

钟的动画短片[1]讲的是唐老鸭应孙悟空之邀，千里迢迢从美国赶到中国来过春节、吃饺子的故事，进而引出了关于家庭教育的社会话题。在这部短片里，李扬一人分配两角，同时为唐老鸭和孙悟空献声。回顾历届春晚，海外动画明星作为主角登台表演，应是仅此一回。《米老鼠和唐老鸭》的受欢迎程度由此可见一斑。

未尽的故事：难言再见的迪士尼和不再相见的《米老鼠和唐老鸭》

前 79 集《米老鼠和唐老鸭》首播结束后，从 1988 年 5 月 8 日起至 1989 年 6 月 11 日，仍然是每周日 18:30，央视一套对前 79 集的大部分剧集进行了重播。紧接着，从 1989 年 6 月 18 日起到 12 月 3 日为止，央视在每周日 18:30 开始播出全新译制的第 80－104 集。新剧集中除了由老朋友演绎的新故事之外，还加入了一些迪士尼公司的早年作品，如《小红帽》《三只小猪》《龟兔赛跑》等，中国观众也因此被带入更广阔的动画世界中。这些作品几乎囊括了迪士尼从 20 世纪 20 年代以来半个多世纪的精华之作。有些故事虽然画质略显陈旧，但无论配乐还是绘画都极为细致唯美。《米老鼠和唐老鸭》一片已升格成为“迪士尼优秀动画影片集锦”，某些作品甚至比新近制作的很多迪士尼动画影片更具艺术观赏性。当年的中国观众是幸福的，也是幸运的，因为迪士尼的精挑细选，让观众得以将世界动画史上的诸多佳作尽收眼底。

《米老鼠和唐老鸭》惜别观众 其中二十六集计划安排重播

本报讯 美国儿童电视系列片《米老鼠和唐老鸭》自开播以来，赢得了众多的观众。每星期日晚六点半还未到，小朋友们常常顾不得吃饭，早早便坐在了电视机前。其实，又何止是小朋友，大人也喜欢这部系列片。

令人遗憾的是，本台五月一日播出的第七十九集，竟成了最后一集。同所有观众的心情一样，我们也希望这只是暂时分手，《米老鼠和唐老鸭》还会在屏幕上和我们再度相逢。如果大家对这个节目有什么想法和要求，可以直接写信给中央电视台少儿部。

不过，我们还想透露一个能使观众得到稍许安慰的消息：在今后适当的时候，本台将重播其中的二十六集。对了！大家可别错过了下星期日晚播出的最后一集，这一集是由「古非的滑翔机」和「聪明的小猪」两个小故事组成的。（海星　潘超）

《中国电视报》1988 年 5 月对本片部分剧集即将重播的预告

天下没有不散的筵席。1989 年 12 月 3 日（周日），《米老鼠和唐老鸭》在播出第 104 集以后，就要和中国观众说再见了。徐家察还清楚地记得当时的情景：“装满麻袋的信就来了，全部是要求重播的。观众不肯让米老鼠和唐老鸭离开。从 3 岁的孩子到退休的大爷大妈，还有高中生，各个年龄段的都有。当时我们已经没有钱播第二遍了，但这么多来信让我觉得压力特别大。我就从麻袋里面抽了两封信，复印到稿纸上，然后亲笔给当时跟我们签合同的迪士尼总裁写了封信。我说你们的片子我们播出后反

[1] 据李扬回忆，这部片子是他专门赶赴上海美术电影制片厂，约请该厂美术师一同创作的。

响很大，不论是专家，还是观众，都很喜欢这个片子。现在来了这么多信，电话都打爆了。我把信的原件给您复印了，我希望您考虑看看，能不能让我们重播。我不谈价钱，就先谈能不能重播。结果他给我回了封信，非常感人。他说'鉴于我跟徐女士您的友谊，我同意给你们再免费播出半年'。我后来跟他结下了非常深的友谊。在工作中你会发现，如果对方觉得你完全是搞儿童工作的，而且对儿童的心灵需求你表示出一种真诚，那么他就会受感动。我觉得这是在全世界都相通的一种感情。"①

于是，从 1989 年岁末到 1990 年 6 月，《米老鼠和唐老鸭》又延长播出了半年。重播内容精选自引进的 104 集，仍然是以每周日一集的速度在央视一套播出。在 1990 年 6 月 10 日 18:30 最后一次播出后，《米老鼠和唐老鸭》终于正式告别了中国观众。迪士尼动画明星们的这趟中国之旅至此画上了休止符。

从 1986 年 10 月 26 日至 1990 年 6 月 10 日，在这长达三年零七个月的时间里，《米老鼠和唐老鸭》牢牢占据着央视一套每周日 18:30 的黄金档。这是《米老鼠和唐老鸭》在中国创下的一个播出纪录——它是中央台迄今为止唯一一部连续播出超过三年半的译制动画片，很可能也是中国内地一次性播出时间跨度最大的外国动画片。长达三年多的播出不仅让迪士尼动画明星风靡大江南北，也使其广告赞助商柯达胶卷、TANG 果珍等成了在中国家喻户晓的知名品牌。尤其是 TANG 果珍，在新鲜果汁饮品尚不常见的 20 世纪 80 年代，一杯香醇甘甜的橙味冲饮，一句唬人的广告语"美国宇航局特选饮品"，外加附送一个精美实用的雕花玻璃瓶，这对当时的中国民众都充满着极大的吸引力。"菓珍"一词在成为汉语中一个新兴词语的同时，也成为一代国人童年的甜蜜滋味。

从 1984 年正式踏上中国之旅的那一刻起，迪士尼公司就想出种种办法来打击盗版，也获得了一定的成效。但实际结果却与其初衷相去甚远。翻开当年的各地电视报就会发现，当年以"打擦边球"的方式擅自录播央视版《米老鼠和唐老鸭》的电视台何止上海台一家！而未经迪士尼公司授权的山寨图书、文具、玩具等，更是充斥着城市的大街小巷。也许正是由于这些现象，1990 年之后，迪士尼公司暂时退出了中国市场。直到 1993 年，它才凭借全新的彩色月刊画报《米老鼠》重返内地。在这之后，迪士尼在中国的市场拓展逐渐有了起色，一部部迪士尼动画新作也陆续与国人见面。不过，所有

① 徐家察在接受笔者电话采访时曾表示，"给迪士尼总裁写信请求重播"这件事有可能发生在 1988 年 5 月，即前 79 集即将播完之际，而非 1989 年底 104 集全部播完之时。

新作播出后所引起的反响都远不及1986年央视播出的《米老鼠和唐老鸭》。个中原因很多，但有一点是不言自明的——由董浩和李扬饰配的米老鼠和唐老鸭早已深入人心，也让后来者难以取代。

2001年，新版《米老鼠和唐老鸭》在央视播出时，因故未选用李扬出演唐老鸭。由于李扬的缺席，董浩也放弃了米老鼠的配音工作。董浩对此事的态度很明确，他在接受笔者采访时专门提及这段往事："片方曾多次找我，让我再度为米老鼠配音，并开出了每集2 000元的报酬，但我都谢绝了。这不是钱的问题，而是一个义气的问题。好兄弟就应该同进共退。这也是对我和'鸭哥'情分的交代。"没有董浩和李扬的参与，这让无数中国动画迷甚为失望。当观众发现从"鸭"和"鼠"口中传出的不再是自己熟悉的声音时，很多人都表示难以接受，甚至连这两个角色本身的存在感都显得不那么真实了。

1986年央视版《米老鼠和唐老鸭》对中国动画片市场的影响极其深远。本片不仅为新一波海外动画片尤其是美国动画片的引进吹响了冲锋号，也引发了社会各界关于"振兴国产动画"的热议。1991年元月成立的中央电视台动画部在很大程度上也是由《米老鼠和唐老鸭》的热播催生的。不过，正所谓"盛极而衰"，经历了前所未有的收视高峰后，央视译制动画片引进和播出的势头在1988年之后一度滑落，而沉寂了一段时间的地方电视台又卷土重来了。中国内地的动画荧屏在20世纪80年代的最后两年里迎来了前所未有的摩登喧闹之景象。

致敬鸣谢

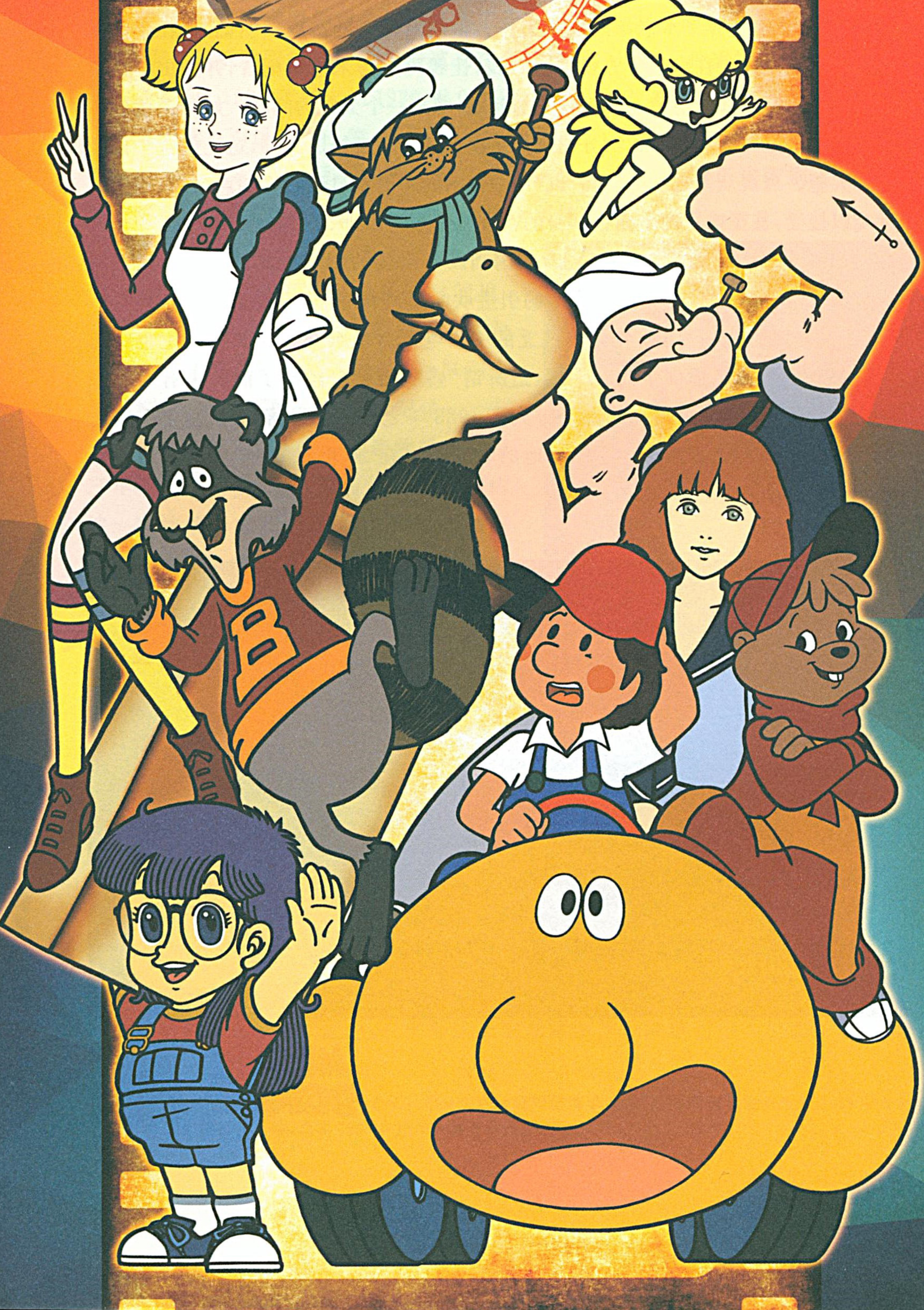
在本文撰写过程中，笔者先后采访了《米老鼠和唐老鸭》的译制总导演徐家察女士(2012年9月6日下午和2013年7月22日下午)、米老鼠的配音演员董浩先生(2013年4月5日上午)、唐老鸭的配音演员李扬先生(2013年4月2日上午)、全片翻译兼译制导演潘耀华女士(2012年7月21日上午)，以及其他四位译制导演王明玉女士(2012年6月18日下午)、尹永斌先生(2012年6月14日中午)、潘超先生(2013年8月3日上午)和李金熔先生(2012年7月中旬)。

本文部分采访素材由动画影评俱乐部会长宋磊先生提供，相关历史照片由王明玉、潘耀华、李金熔提供。在撰写本文过程中使用的英文原版视频由原《中国动画》杂志主编董华女士提供。本文研究所用的部分央视版《米老鼠和唐老鸭》的当年视频由宁夏怀旧动漫爱好者吴诗蒙提供，极为难得。

特别收录

广东台海外动画片引进回顾

1983 — 1992

【特别收录】

广东台海外动画片引进回顾(1983—1992)

纵览本编不难发现，无论是《聪明的一休》《花仙子》《蓝精灵》《咪咪流浪记》这些至今仍让一代中国观众如数家珍的经典作品，还是《世界童话名作选》《小妇人》这类看似冷门但其实早已化作串串感动的童年琐忆之作，俱是拜广东台所赐。在这一时期的地方台海外动画片引进队伍中，广东台是当之无愧的“开路先锋”。

“江山代有人才出，各领风骚三五年”。1987 年之后，当越来越多的省市电视台开始涉足这一领域时，广东台似乎已完成了它的历史使命。毕竟，对于有毗邻港澳之便利条件的广东台来说，在改革开放初期的发展之路上，海外动画片的引进与译制或许只能算是其中小小的插曲而已。

然而，一个很偶然的机会为我们带来了惊奇的发现。笔者有幸从原广东台译制部导演王笛女士处得到了她保存多年的工作日志。翻开那些已经泛黄卷边的纸页，铺展开来的是一段无比珍贵的手书历史！从 1983 年至 1992 年整整十年间，广东台在译制动画片之路上所做的探索与实践，远比我们想象和了解的要多出许多。

以下，我们特别采用“数据列表十精选作品盘点”的形式，将这段鲜为人知的历史卷宗完整呈现于大家面前。在此，谨向 30 多年来在广东台及相关文化单位默默耕耘的各位电视工作者及艺术家们致以崇高的敬意和衷心的感谢！

广东台历年引进动画片不完全汇总(1983—1992)

序列	片名	译制时间	引进集数	国别	译制单位	译制导演	配音演员	备注
1	聪明的一休	1983 年 6 月	52 集	日本	辽宁电视台	张景芳	详见本书第二编	
2	一千零一日		9 集	德国 TRANSTEL 中心提供	社教部少儿组	宋文姝	王常惠、张健翎、崔哲、丁树芳、郭德明、张大力、石韧、许家琅、蔡广庆、肖振华、张世亮、齐秀英、王凤艳、甄继忠	本片相关介绍请参见下文《精选作品介绍》
3	安徒生童话	1984 年 6 月	52 集	美国	普通话配音组	张家齐	王笛、宋文姝等	本片相关介绍请参见下文《精选作品介绍》
4	世界童话名作选	1984 年前后	至 1986 年约 100 集	日本	社教部少儿组	隋桂梅 崔　哲	详见本书第二编	
5	蓝精灵 (第一系列)	1985 年春	前 27 集	美国	社教部少儿组	隋桂梅 崔　哲	详见本书第二编	
6	花仙子 (普通话/粤语)		50 集	日本	广州话配音组 (粤语版)	缪燕飞 (粤语版)	(粤语版)小蓓:吴小艺;李嘉文:凌广鸿;波奇:罗永祥;咪咪:洪永祥;来福:黄绍荣	《花仙子》粤语版由广东台在 1985 年前后独立制作。本片普通话版直接采用台湾中文配音,详见本书第二编专文
7	小妇人	1986 年前后	26 集	日本	战话	崔哲	详见本书第二编	
8	星仔走天涯/咪咪流浪记	/	51 集	日本	/	/	/	直接采用香港和台湾的配音版本,广东台未另配
9	蓝精灵 (第二系列)	1987 年 3 月	第 28—51 集	美国	普通话配音组	王笛	详见本书第二编	
10	马马公爵与希思猫	1987 年 6 月	12 集	美国	普通话配音组	宋文姝		

说明 1:本表中所注普通话配音组、广州话配音组、社教部少儿组部均隶属广东电视台;儿童剧团、实验剧团均隶属广东话剧院;战话即广州军区战士话剧团。

说明 2:本表中空缺处表示尚未查到相关信息;"/"则表示无本栏信息。

续表

序列	片名	译制时间	引进集数	国别	译制单位	译制导演	配音演员	备注
11	白鲸	/	26 集	日本	/	/	/	本片相关介绍详见《童话往事:中国译制动画片(1988—1992)》第一编《大白鲸》一文
12	小狗历险记	1987 年 8 月	14 集	美国	普通话配音组	王笛	贝贝:宋文妹;莉莉:邓红;阿平:许江;大个:吴旗;阿福:丁树芳;群众:唐琼希、柏崇新、李伟、陆小雯、马红冰、冯谦、王富国、王文治、张虹、黄朝华	本片相关介绍请参见本书第三编
13	小仙蒂	/	47 集	日本	/	/	/	本片相关介绍请参见下文《精选作品介绍》
14	考拉	1987 年 12 月	16 集	美国	普通话配音组	宋文妹	考拉:邢龙;狼:张琳;神爪猫:傅勇凡;克拉德:甄继中;看守:张晓刚;脏狗:陈继铭;鼠:丁树芳;大喇叭:关思国	原名 *The Kwicky Koala Show*,美国汉纳-巴贝拉公司 1981 年出品
15	小动物传奇	1988 年 2 月	23 集		普通话配音组	王笛	波基:张腾;帕米:宋文妹;泰葛:关思国;吉普:邓红;里克:卢吉兰;帕迪格:张琳、洪道成;丁克儿:张页川、蔡广庆;群众:许家琅、甄继中、李晔、张军	原片名待考
16	小熊奇遇记	1988 年 4 月	53 集	法国	普通话配音组	王笛	详见《童话往事:中国译制动画片(1988—1992)》第一编《小熊奇遇记》一文	
17	叮当	1988 年 7 月	26 集	日本	普通话配音组	宋文妹	详见《童话往事:中国译制动画片(1988—1992)》第二编《机器猫》一文	

续表

序列	片名	译制时间	引进集数	国别	译制单位	译制导演	配音演员	备注
18	嘿！奔奔	1988 年 7 月	130 集	日本	儿童剧团	梁泳	奔奔：曹群耀；健健：陈雅芳；小虎：张联妹；博士：崔伟平；其他：林晓梅、黄雅婷、蓝宇华、王富国、黄朝华、杨立民、冯谦、陈龙光、卢吉雄、王惠君	本片相关介绍请参见下文《精选作品介绍》
19	神勇小白鼠	1988 年	50 集	英国	武汉话剧院	郭正	详见《童话往事：中国译制动画片（1988—1992）》第一编《神勇小白鼠》一文	
20	蛤蟆博士	1988 年 11 月			实验剧团			原片名待考
21	黑哥	1989 年 2 月至 1991 年 5 月分批译制	单本		河北电视台			疑似澳大利亚 Air Programme International 公司在 20 世纪七八十年代出品的根据一系列同名世界名著改编的单集动画片（每部长约 47 分钟）
22	金银岛		单本					
23	王子与贫儿		单本					
24	神秘岛		单本					
25	悲惨世界		单本		河北省话剧院			
26	绑架							
27	罗宾汉							
28	马可波罗							
29	从地球到月球							
30	华盛顿的故事							
31	世界的主人							
32	莫比迪克							
33	地心之旅							
34	歌剧院的幽灵							

续表

序列	片名	译制时间	引进集数	国别	译制单位	译制导演	配音演员	备注
35	艾凡赫	1989年2月至1991年5月分批译制	单本		普通话配音组	宋文姝	艾凡赫：李志；约翰亲王：江晖；弗朗特：孙金华；吉尔伯特：张琳；罗伊娜：邓红；吕蓓卡：林晓梅；塞德里克：高全胜；阿费尔斯登：吴旗；传令兵：张页石	疑似澳大利亚 Air Programme International 公司在20世纪七八十年代出品的根据一系列同名世界名著改编的单集动画片（每部长约47分钟）
36	本赫尔		单本		普通话配音组	宋文姝	本赫尔：江晖；梅萨拉：孙金华；蒂尔拉：邓红；埃斯特：宋文姝；亚莫尼迪斯：高全胜；阿流士：李伟；阿姆拉：林晓梅；米里亚姆：丁树芳；马卢克：吴旗；卫队长：张页石	
37	瑞士的罗宾逊一家		单本		普通话配音组	宋文姝	亨斯：李伟；玛莎：丁树芳；佛里兹：江晖；欧内斯特：林晓梅；杰克：孙金华；佛朗西斯：邓红；船长：张页石	
38	阿瑟王宫里的美国佬		单本		普通话配音组		杨基：孙金华；克拉伦斯：陈龙光；默林：江晖；阿瑟：李志；凯爵士：卢吉雄；桑迪：董志萍；摩加纳：丁树芳	
39	辛巴德历险记		单本		普通话配音组		辛巴德：李志；阿拉巴：曹群耀；水手：陈龙光；哈里发：唐琼希；神怪：卢吉雄；海怪：李伟；阿巴尔：孙金华；船长：陈龙光	

续表

序列	片名	译制时间	引进集数	国别	译制单位	译制导演	配音演员	备注
40	IQ 博士	1989 年 7 月	52 集	日本	实验剧团			本片相关介绍请参见下文《精选作品介绍》
41	克莱芒蒂娜	1989 年 8 月	39 集	法国	实验剧团			本片相关介绍请参见下文《精选作品介绍》
42	伟人小传	1989 年 8 月	92 集	日本	普通话配音组	宋文姝 王　笛	李邦禹、丁树芳、宋文姝、高全胜、孙金华、王笛、江晖、韩莉、邓红、张军	本片相关介绍请参见下文《精选作品介绍》
43	斯纳菲·史密斯与巴尼古格	1989 年 11 月	48 集	美国	普通话配音组	宋文姝	斯纳菲:高全胜;巴尼古格:江晖;露易斯:韩莉;群众:李晔、邓红、孙金华、张军	原名 *Snuffy Smith and Barney Google*,由美国派拉蒙动画工作室根据同名连环漫画制作,1962—1964 年出品,最初作影院放映之用,每集约 5 分钟
44	外星人	1989 年 12 月		美国	战话			原片名待考
45	小狼人	1990 年 1 月	21 集	美国	战话			原名 *Teen Wolf*,1985 年美国南星制作公司(Southern Star Productions)根据同名真人电影改编
46	鲁巴巴	1990 年 2 月	30 集	英国	普通话配音组	王笛	江晖、李晔、高全胜、韩莉	原名 *Roobarb*,于 1974 年 10 月 21 日至 11 月 27 日在 BBC 一台首播,每集 4—5 分钟

续表

序列	片名	译制时间	引进集数	国别	译制单位	译制导演	配音演员	备注
47	希思与利夫	1990年6月	65集	美国	普通话配音组	王笛 宋文姝	希思：江晖；利夫：孙金华；赫克托：高全胜；芒戈：卢吉雄；沃兹：江晖；克里欧：邓红；索菲亚：宋文姝；奶奶：韩莉；斯派克：陈龙光；群众：陈继铭、李志、杨立民、吴苏妹、吴旗、张贡川、方燕、张虹、张军	本片相关介绍请参见下文《精选作品介绍》
48	大力水手	1990年8月	65集	美国	普通话配音组	王笛 李志 宋文姝	大力水手：孙金华；奥利弗：邓红；布鲁托：高全胜；温皮：江晖；甜皮亚：韩莉；群众：李志	本片相关介绍请参见下文《精选作品介绍》
49	太空骑士队	1990年8月	65集	美国	实验剧团			原名 *Spiral Zone*。本片后由四川电视台重新引进译制，片名变更为《螺旋地带》
50	雷霆潜水艇	1990年8月	27集	日本	武汉话剧院			原名『宇宙空母ブルーノア』，1979年由日本 Office Academy公司出品，全24集（其中第1集时长2小时）。后来美国在1985年引进播出本剧时重命名为 *ThunderSub*（即"雷霆潜水艇"之意），并拆成27集

续表

序列	片名	译制时间	引进集数	国别	译制单位	译制导演	配音演员	备注
51	彼得贝利	1991 年 1 月	100 集	美国	儿童剧团			原名 *Beetle Bailey*，由美国派拉蒙动画工作室根据同名连环漫画制作，1962－1964 年出品，每集约 6 分钟
52	大力水手和他的儿子	1991 年 1 月	13 集	美国	普通话配音组	宋文姝	孙金华、邓红、韩莉、高全胜、林晓梅、江晖、李志	本片相关介绍请参见下文《精选作品介绍》
53	胖子和瘦子	1991 年 1 月		美国	儿童剧团			原名 *Laurel & Hardy*（1966—1967），156 集，每集 4—5 分钟。本片是以美国好莱坞著名的喜剧双料组合为原型制作的动画，这对组合曾拍摄过多部黑白喜剧电影
54	小不点乐队	1991 年 4 月		美国	实验剧团			本片相关介绍请参见下文《精选作品介绍》
55	神奇的森林	1991 年 6 月	13 集		普通话配音组	宋文姝	孙金华、江晖、邓红、丁树芳、宋文姝、王笛、韩莉、林晓梅	原片名待考
56	奇探加杰特	1991 年 6 月	65 集	美国	儿童剧团		详见《童话往事：中国译制动画片（1988—1992）》第二编《奇探加杰特》一文	
57	小卫士	1992 年 2 月	26 集		普通话配音组	宋文姝	孙金华、邓红、高全胜、韩莉、丁树芳、江晖、孙晓莎、李志、林晓梅	疑似法国与加拿大 1988 年合拍的动画片 *The Smoggies*。原片共 52 集

续表

序列	片名	译制时间	引进集数	国别	译制单位	译制导演	配音演员	备注
58	浣熊	1992年5月	64集	加拿大	普通话配音组	王笛 宋文姝	波特:李志;拉尔夫:王富国;梅丽莎:韦宝宝;西里尔:高全胜;西德里克:杨立民;索菲亚:韩莉;丹:柏崇新;朱丽:邓红;汤米:韩莉;谢佛:孙金华;诺克斯:柏崇新;巴登巴登:杨立民;沙吉克:柏崇新;解说:孙金华	本片相关介绍请参见下文《精选作品介绍》
59	长剑骑士	1992年5月	52集	美国	实验剧团			原名『星銃士ビスマルク』,1984年由皮埃罗工作室制作,全51集。1987年由美方引进,经过重新剪辑整合后成为全新的动画片 *Saber Rider and the Star Sheriffs*(全52集)。广东台引进的应该是美版。本片日后在内地其他省市电视台播出时译为《战刀骑士》,是否仍为广东台配音版本目前未知
60	力争上游	1992年7月	13集		儿童剧团			疑似日本东京MOVIE新社出品的网球题材动画片『エースをねらえ!』。原片共26集
61	三个小丑	1992年9月		美国	儿童剧团			原名 *The New Three Stooges*,根据著名喜剧系列 *The Three Stooges*(内地一般译作"三个喜剧演员")改编制作,1965—1966年出品

上文为大家回顾了1983—1992年广东台引进海外动画片的整体情况，下面对其中一些较有代表性的作品做简要介绍。

《一千零一日》：木偶片短小精悍打头阵

【原 片 名】Contos dos 1001 días

【出品制作】〔德〕TRANSTEL电视节目交换和译制中心转译提供(原制作方情况不详)

【国内首播】1983年11月29日20:10(广东电视台第一套节目)

【播出概况】9集(原片长度不详)

【内容简介】在一个遥远的国度里，有一位漂亮的公主，名叫苏莱卡。一天早晨她在花园里采了一朵红玫瑰，在花蕊里看到了一位英俊的王子，可是王子转眼就不见了。从此公主陷入了单相思，日渐憔悴，令大家心急如焚。聪明的宫女们于是想起了《天方夜谭》中神奇的传说，便效仿书中的主人公，给公主讲了一千零一日的故事，以转移她的注意力，终于使她忘却了那位王子。

《一千零一日》是目前有据可查的广东电视台主导译制的第一部外国电视动画系列片。根据当年报纸记载，所引进的9集的名称依次是《守财奴的拖鞋》《法官作茧自缚》《忠贞的阿露雅》《飞箱的故事》《智叟阿斯德》《铁烛台》《开罗城的狡诈妇人》《克兹文城八桩怪事》和《傻瓜比赛》。这部木偶剧的片源是从联邦德国TRANSTEL电视节目交换和译制中心引进的英文版本，但其原版的制作方至今不详(其片头出现的片名分别用法语和西班牙加利西亚语书写，直译即为“1001日的故事”)。1985年4月，天津人民美术出版社以本片画面为素材，发行了十册改编版连环画(如右图所示)。

《安徒生童话新编》:世界名著的动画版时尚演绎

【原　片　名】アンデルセン物語(1971)

【出品制作】〔日〕瑞鹰公司/〔日〕虫制作公司

【国内首播】1984 年 1 月 31 日 20:05(广东电视台第一套节目)

【播出概况】52 集(全片完整引进播出)

【内容简介】魔法世界的小精灵波波想进入魔法大学学习,而入学条件是必须收集到 101 张"魔法卡片"。这样的卡片只有在做完一件善事时才会出现。于是,波波便与好伙伴泡泡一起来到了安徒生的童话世界中……

《安徒生童话新编》是瑞鹰公司[①]继 1969 年《姆明》之后又一部根据世界名著改编的动画作品。由于瑞鹰公司此时仅具有作品企划的能力,实际制作外包给了当时动画界知名企业"虫制作"。本片每集故事均改编自安徒生的经典童话篇章,片中两位原创小精灵"波波"和"泡泡"[②]不仅担当全片解说,而且还起到了为故事穿针引线的作用。和日后一系列写实性较强的世界名著动画相比,《安徒生童话新编》的原著本身就充满了各种幻想要素,加上虫制作公司的动画创作风格也一直比较新潮前卫,所以本片显得更为生动有趣,充满了创新的活力。片中大大小小的角色均是当时流行的卡通风格造型,在表现手法上也不乏各种夸张恶搞,例如以爵士乐为主的伴奏,以及汽车、电唱机、飞机等现代器物的乱入。除了《卖火柴的小女孩》《海的女儿》等少数剧集较为顾及原著立意和气氛之外,全片整体上是一部轻松快乐、娱乐性十足的作品。

当年广播电视报上记载该片"由美国派拉蒙公司制作",按此推定,广东电视台所引进的应是本片的海外发行版本。或许是因为当时仅购买了省内播放权,《安徒生童话新编》在 1984 年于广东电视台持续播出 1 年后就没了下文,直到 20 世纪 80 年代末、90 年代初才在其他一些省市电视台的节目中露面。

① 关于瑞鹰公司的介绍请参见本书第二编的《三千里寻母记》一文。

② 日文原名分别为"基安蒂"(キャンティ)和"祖克"(ズッコ)。

《小仙蒂》:现代孤女寻亲记

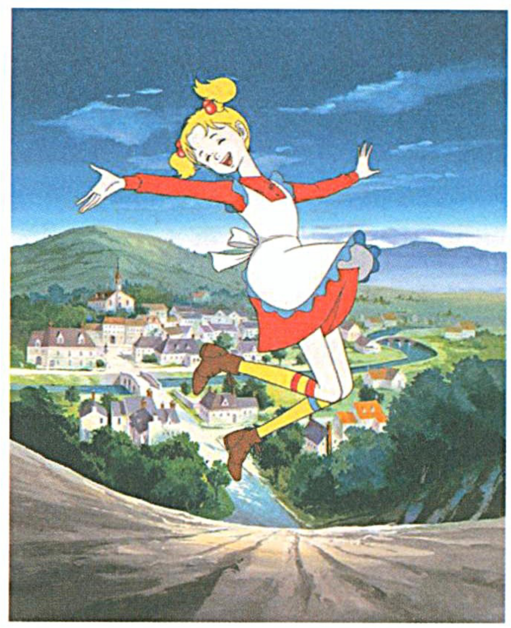
【原 片 名】ハロー! サンディベル(1981)

【出品制作】〔日〕东映动画公司

【国内首播】1987 年 10 月 23 日晚(广东电视台第二套节目)

【播出概况】47 集(全片完整引进播出)

【内容简介】女孩仙蒂与父亲雷斯利一起在英国苏格兰的小村庄中过着祥和的生活。然而这份安宁却在她 15 岁时被父亲的突然去世打破。并且,雷斯利在临终前还告诉了仙蒂一个惊人的秘密:仙蒂实际是他在一次海难中捡到的孤儿!多年之后,仙蒂成为一名见习记者,开始在欧洲四处旅行。她为自己的事业和梦想而努力奋斗,同时也在探寻自己的身世之谜,寻找可能仍然在世的母亲。

《小仙蒂》(其日文原名可直译为"你好!桑蒂贝尔")是东映动画公司在放弃了由《花仙子》短暂重启的"魔法少女系列"之后的产物。本片以 1976 年的少女动画杰作《小甜甜》为蓝本,主题为"少女在波折生活中迎难而上的成长经历",很多流行于 20 世纪 70 年代日本少女动漫作品中的代表性元素[①]尽在其中。其制作团队仍以《花仙子》的主创人员为主,例如总导演设乐博,以及负责起草大纲的神保史郎。另外,负责角色设计的樱井诚此前一直从事儿童读物插画绘制工作,因此仙蒂的造型与著名儿童文学人物"长袜子皮皮"有很多相似之处。总体而言,《小仙蒂》作画精良,人物形象饱满,故事积极励志,充满对友情、亲情的温馨描写。虽然本片在日本首播时并未实现东映动画拓宽收视群体的初衷,[②]但仍不失为一部质量上乘的佳作,在欧洲(特别是芬兰等北欧国家)广受欢迎。《小仙蒂》在广东台播出时,采用了台湾"中华电视台"译制的中文版。大概也是因为仅购买了省内播出版,本片后来极少在内地其他电视台播出。

---

① 通常包括:活泼好动、假小子式的女主人公,带有谜团的身世,为着某一个目标(寻找某人或某物)而四处漂泊,时隐时现的青梅竹马,以及总是有一个妖艳女子作为对手时不时地来搅局。

② 《小仙蒂》的平均收视率为 12%,与《小甜甜》(13%)、《花仙子》(13%)、《魔法少女拉娜贝尔》(11.7%)相比并没有实质性的上扬。可以看出,此类动画片的收视群体十分稳定,但也难有大的突破。《小仙蒂》之后,东映动画的少女动画重心转向青春校园剧类型,基本上放弃了这种传统的励志类题材。

《嘿！奔奔》：元祖"赛车总动员"的小清新历险

【原 片 名】へーい！ブンブー（1985）

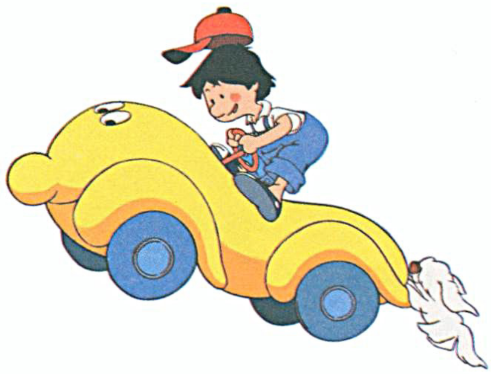
【出品制作】〔日〕日本 ANIMATION 公司

【国内首播】1988 年 6 月 1 日 17:50（广东电视珠江台）[①]

【播出概况】43 集（全片完整引播出）

【内容简介】少年健健在废旧汽车处理厂发现了一个奇怪的巨蛋。当他想要看个究竟时，巨蛋突然破裂，居然从里面钻出了一辆圆滚滚的、会说话的黄色小车！很快，健健和这个名叫奔奔的汽车状小家伙成了好朋友，并为寻找奔奔母亲展开了环球之旅。在旅途中，奔奔和健健经历了各种各样的冒险，结交了很多不同国家的朋友，但也得时刻提防着总是想抓走奔奔做研究的坏博士。

《嘿！奔奔》是日本 ANIMATION 公司在 1985 年为 NHK 电视台制作的电视动画片。原版实际为 130 集，每集连带片头片尾长约 10 分钟，海外输出版将其合并成了 43 集。[②] 全片简单流畅，笑点颇多，却又充满温馨，不乏深入浅出的德育内容，可谓低成本儿童动画片的典范。

本片是有据可查的第一部由广东台委托广东话剧院配音的电视动画系列片，主要配音演员均来自话剧院旗下的儿童剧团。其中，为奔奔配音的曹群耀女士日后还参加了广为中国观众所熟知的《奇探加杰特》（饰配索菲）和《罗宾汉》（饰配罗宾汉）的译制任务，而小男孩健健的配音演员陈雅芳女士是 20 世纪 80 年代广东台少儿节目的知名主持人。另据参加本片配音的卢吉雄先生回忆，由于当时话剧院的条件尚不完备，配音工作实际是在中山医科大学附属医院的录音棚中进行的。[③]《嘿！奔奔》在珠江台首播之后，又于 20 世纪 90 年代初在内地多家电视台播出，深受少年儿童的喜爱。有着可爱造型，闻到花香就变得力大无比的奔奔也留在了一代小观众的美好记忆里。

---

① 从 1988 年 2 月 14 日起，广东电视台第一套节目改名为广东电视岭南台，广东电视台第二套节目改名为广东电视珠江台。

② 每集约 25 分钟，全 43 集相当于原片的 129 集。原片另有一集可能是为了凑成整数，所以没有被包括在内。

③ 因为当时中山医科大学附属医院常有一些教学片需要配音和解说，所以建有自己的录音棚。

《IQ 博士》:女版阿童木恶搞闹剧串串烧

【原 片 名】Dr.スランプ アラレちゃん(1981)

【出品制作】〔日〕东映动画公司

【国内首播】1989 年 6 月 22 日 18:48(广东电视珠江台)

【播出概况】52 集(原片为 243 集)

【内容简介】在和平的企鹅村,天才博士则卷千兵卫有许多古怪的“发明”,其中最“成功”的是机器娃娃阿拉蕾。阿拉蕾天真善良、活泼勇敢,既有着普通人般的感情特点,又智慧过人、力大无比,拥有超凡本领。她的诞生给千兵卫的生活增添了许多快乐,但也带来了不少麻烦。在他们与企鹅村居民的相处过程中,发生了一连串让人啼笑皆非的趣事。

日本漫画家鸟山明创作的漫画《阿拉蕾》无须再多介绍,各种异想天开的无厘头情节以及对各个年代知名影视作品的恶搞令这部作品一直在日本和世界多个国家与地区保持着极高的人气。东映动画公司在 1981 年将其改编为电视动画片,连续播出长达 5 年之久,最高收视率曾跃至 36.9%(日本动画史上第四高收视率),成为 20 世纪 80 年代动漫文化的一大热点。近年来,日本传媒机构进行了多次“有史以来最受欢迎的动画作品”的调查,该片排名一直居前,足见其深厚的群众基础。

由广东台引进、广东话剧院实验剧团配音的《IQ 博士》是目前已知引进到中国的最早的“阿拉蕾”动画剧集,片名很可能是参照了此前香港当地电视台的译名。大概是由于广东台仅购买了省内播出版权,大部分内地观众无缘得见这部动画片。1990 年,黑龙江电视台引进译制了 20 集《天才博士和他的机器娃娃》,并在多家省市电视台播出,[①]成为中国内地电视观众全面邂逅“阿拉蕾”的开始。20 世纪 90 年代中期,由七网络亚洲有限公司译制、辽宁配音圈演员配音的《怪博士与机器娃娃》又开始在国内多家电视台播出,成为 80 后较为熟悉的一个版本。

---

① 黑龙江版“阿拉蕾”由黑龙江电影电视剧制作中心和黑龙江电视台联合译制,于 1990 年 6 月完成。导演李冬妮,翻译赵良国,主要配音演员有孙树臣、原芳、宫喜军、杜源等。

《克莱芒蒂娜》:有惊无险的梦境奇妙之旅

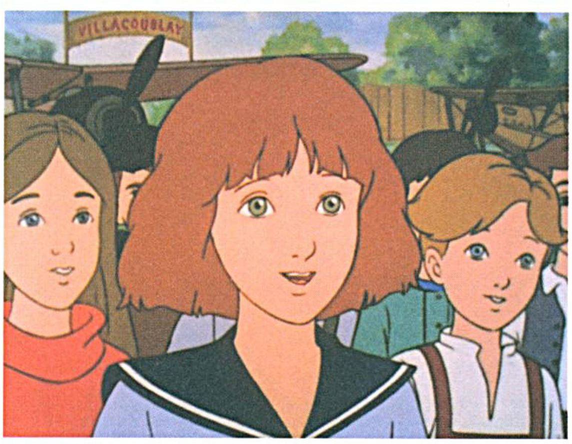
【原　片　名】Clémentine(1985)

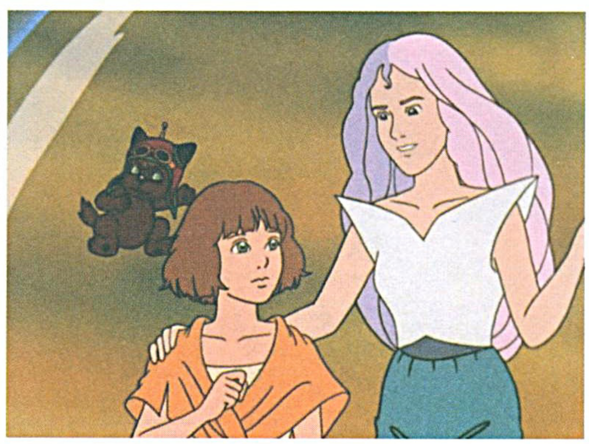
【出品制作】〔法〕IDDH 公司

【国内首播】1989 年 8 月 25 日 18:48(广东电视珠江台)

【播出概况】39 集(全片完整引进播出)

【内容简介】在 20 世纪 20 年代的法国,少女克莱芒蒂娜因一次空难而双腿瘫痪。为了早日康复,她在亲友们的陪伴下周游世界。白天,克莱芒蒂娜只能坐在轮椅上。然而每到夜里,当她进入梦乡后,一位神奇的仙女赫美拉便会出现,带着她进行梦幻般的旅行。她们时而穿越时空回到过去,时而来到文学作品中的世界。这些奇幻旅行让克莱芒蒂娜的身心渐渐得到恢复,她还和那些著名的历史、文学人物一起,经历了许多别开生面的故事。但是,梦境之旅同样会遇到各种艰难险阻。特别是一个名叫马尔摩特的恶魔,总是千方百计地想要置她于死地。克莱芒蒂娜必须凭着自己的力量闯过一次次的考验。这既是同恶魔的战斗,也是为了能够重新站起来,同自己命运的抗争……

由 IDDH 公司[①]联合法国广电 2 台等多家单位出品的《克莱芒蒂娜》是 20 世纪 80 年代较有代表性的法国电视动画片,其创意据说是来自 IDDH 的负责人布鲁诺-赫内·于瑟(Bruno-René Huchez)本人幼年的经历。[②] 与同一时期的欧美动画片相比,本片的人物形象、画风、音乐处处透着优雅的气质,令人赏心悦目。剧情的设定编排也颇为独特,巧妙地将历史和文学著作融入故事中,并且让航空大发展时期洋溢着激情和希

① 成立于 1977 年的一家法国影视节目代理公司,曾在 20 世纪 70—80 年代将一批知名日本动画作品引入法国,对日本动漫文化在法国的流行起到了重要的推动作用。

② 于瑟曾在 8 岁时大病卧床,在休养期间,母亲给他讲了很多童话和历史故事,鼓励他重新振作精神。

望的时代格调得到了充分体现，使得全片具有较高的观赏性。而且，创作人员将主角克莱芒蒂娜塑造成了一位温柔但并不开朗的普通女孩子，并且还着重描写了她的感情活动，令剧情十分贴近现实中同龄人的经历和感受。

自 1989 年在珠江台首播后，本片沉寂了多年，直到 1998 年前后才通过“小神龙俱乐部”得以再次露面。独特的“法国风格”让《克莱芒蒂娜》从“小神龙俱乐部”的众多美国动画片中脱颖而出，给人留下了深刻的印象。

《伟人小传》：世界名人故事大汇编

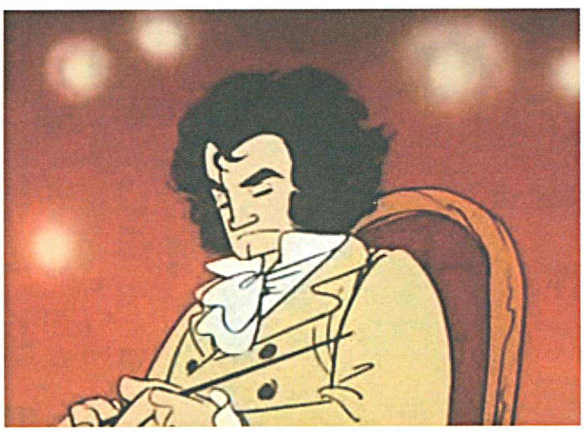
【原 片 名】まんが偉人物語

【出品制作】〔日〕Group TAC

【国内首播】1989 年 12 月 29 日 17:45（广东电视珠江台）

【播出概况】46 集（全片完整引进播出）

【内容简介】本剧精选了近百位古今中外的杰出人物的著名事迹，平均每集介绍两位名人，中国历史上的著名人物如玄奘、李白、杜甫、成吉思汗等均被囊括在内。该片人物形象生动，情节轻松活泼，使孩子们在欢乐的观赏中不知不觉地获得启发，进而培养其正确的人生目标和良好的做事态度。

《伟人小传》是动画公司 Group TAC① 与每日放送电视台在 1977 年出品的儿童教育动画片，每集介绍两位文化和政治领域的名人大家的事迹（例如上图中的贝多芬和坂本龙马）。一如《世界童话名作选》，作为小成本作品的《伟人小传》也秉承了简单、不修边幅的画风，以及少得不能再少的配音阵容（本片的原版配音自始至终由 3 人承担）。广东台最初引进本片时，片名译为《伟人小传》，后正式播出时改为《名人故事》。本

① 1968 年成立，曾指导过中国观众熟悉的《哈克历险记》《忍者小英雄》《棒球英豪》等多部动画作品的制作，2010 年因无力偿还债务而向法院申请破产。

片最初仅限珠三角地区播出，后于 20 世纪 90 年代初转卖给湖南电视台并向全国发行，各地电视观众才得以通过所在地区的省级电视台看到本片。1993 年前后，部分内地电视台还曾播出过一部名为《世界名人传记》的动画片，经比对剧情内容，疑为《伟人小传》的剧集节选。因缺少当年的视频资料，目前尚无法断定《世界名人传记》是否仍为广东台配音版本。

《希思与利夫》：调皮猫的混沌城市生活

【原 片 名】Heathcliff(1984)

【出品制作】〔美〕DIC 娱乐公司

【国内首播】1990 年 8 月 10 日 18:45(广东电视珠江台)

【播出概况】65 集(原片为 86 集)

【内容简介】希思是一只圆滚滚的家猫，每天干的事情无外乎就是戏弄邻居家的狗，从食品店里偷吃的，或是为了追求白色波斯猫索菲亚而和别的猫大打出手。同时，在城市的废物场生活着一只打扮考究的野猫利夫，它与另外几只野猫利用人类丢弃的各种物件，过着充满小资情调的滋润生活，但每天也得为了变着花样讨好女友克里欧而绞尽脑汁。两只猫从未打过照面，就在同一座城市的两端各自出演着一桩桩令人忍俊不禁的故事。

以一只橙毛大肥猫为主角的搞笑漫画《希思克利夫》(*Heathcliff*)在美国颇具人气，自 1973 年问世后一直在报纸上连载。1980—1982 年，美国鲁比-斯比尔斯制作公司(Ruby-Spears Productions)获得授权，推出了两季共 25 集的第一部动画改编版。其中第二季 *Heathcliff and Marmaduke*(12 集)也就是广东台于 1987 年译制的《马马公爵与希思猫》[①]。1984 年，另获授权的 DIC 娱乐公司推出了制作更为精良的《希思克利夫》的全新动画版本。到 1988 年为止，该片总共制作了 2 季 86 集。在片中除了希思克利夫之外，还出现了原创角色“利夫·拉夫”(Riff—Raff)。与《猫和老鼠》等当年众多“卡通明星串烧”类型的动画片结构相似，本片每集分为两个小单元，上半部分为希思克利夫的故事，下半部分则为利夫·拉夫的故事，两者基本没有交集。

广东台在 1990 年引进的“希思猫”剧集是 DIC 版的第 1 季，总共 65 集。20 世纪 90 年代中期，本片陆续在内地地方电视台播出。在译制中，广东台可能是考虑到原片名若直译为“希思克利夫”会以偏概全，而若要照顾两位主角译成“希思克利夫和利夫·拉夫”又显太长，因而将片名简化译为“希思与利夫”。虽然这个名字很上口，但也带来

① 该片的另一个配音版本同年曾在北京台举办的“国际动画片展播”中播出，详见本书第三编。

了误解。时至今日，仍有当年的观众以为“希思与利夫”系“希思克利夫”之误译，实则不然。

《大力水手》：硬汉波派的嬉笑人生

【原 片 名】The All-New Popeye Show

【出品制作】〔美〕汉纳-巴贝拉制作公司

【国内首播】1991 年 2 月 14 日 17:57（广东电视珠江台）

【播出概况】65 集（全片完整引进播出）

【内容简介】独眼水手波派一吃菠菜便力大无比。他追求着瘦高个女子奥立弗，但大块头布鲁托总是来捣乱。三人上演了一出出夸张搞笑的故事。

大力水手波派（Popeye）是老幼皆知的美国漫画人物，1929 年首次在连环画报上登场，其后数十年里曾上百次造访影院银幕或电视荧屏。1978 年，著名的汉纳-巴贝拉制作公司从版权方金·费切斯公司（King Features Syndicate）获得授权，打造了大力水手的新版动画形象，并在哥伦比亚广播公司（CBS）的“周六晨动画时段”为其准备了整整一个小时的《全新大力水手时刻》（*The All-New Popeye Hour*）。[①] 这一系列有多个独立的故事单元，例如《大力水手寻宝记》《史前的大力水手》以及《奥立弗参军记》，每个故事单元长度在数分钟至十几分钟不等。由于美国当时对儿童节目中的打斗场面进行了严格控制，波派在片中挥拳头的次数和力度都不及 20 世纪 30—50 年代的电影短片。[②] 尤其是在表现波派制伏

① 1981 年后缩短为半小时，并更名为《波派和奥立弗的喜剧秀》（*The Popeye and Olive Comedy Show*）。

② 1933—1957 年总共制作了 231 部，曾于 20 世纪 90 年代末在央视电影频道中播出。

老对头布鲁托的场面中，编剧常常采用的是“波派将布鲁托托举起来后扔出去”这种和缓的手法。

《全新大力水手时刻》在 CBS 的播出一直持续到 1983 年，总共上演了约 150 个故事。在之后的海外发行版中，本片被重组为 65 集，每集半小时，并更名为《全新大力水手秀》（*The All-New Popeye Show*）。广东台在 1990 年完整引进该剧集，并于当年 12 月完成译制。其中为大力水手女友奥立弗配音的邓红女士之前曾成功演绎了《小熊奇遇记》中的杰里米，此次为奥立弗献声同样获得了广泛好评。之后，广东台又于 1991 年引进了另一部“大力水手”剧集——《大力水手和他的儿子》（*Popeye and His Son*）①，也由前一年的原班人马配音。

《小不点乐队》：三只金花鼠变身新潮歌星

【原　片　名】Alvin and the Chipmunks（1983）

【出品制作】〔美〕巴格达萨利安制作公司/〔美〕鲁比-斯比尔斯制作公司/〔美〕DIC 娱乐公司/〔美〕MWS 影视制作公司

【国内首播】1991 年 5 月 13 日 18：57（广东电视珠江台）

【播出概况】40 集（原片为 102 集）

【内容简介】阿尔文、西蒙和泰奥多是三只寄宿在音乐家戴维家中的金花鼠。由于酷爱音乐，人小鬼大的他们组成了流行乐队，名气也越来越响。但是他们的淘气顽皮也给戴维带来了数不尽的烦恼。

小不点乐队的三只金花鼠原本是美国流行歌手罗斯·巴格西里安在 1958 年出版的唱片《金花鼠之歌：圣诞不会遥远》当中的虚构歌手。由于歌曲发行后大受欢迎，三只金花鼠也很快走红。随后，1961—1962 年，哥伦比亚广播公司的下属电视频道播出了 26 集《艾尔文的故事》（*The Alvin Show*）。1981 年，由于新一版“金花鼠”唱片集再度走俏，全国广播公司（NBC）对其产生了兴趣。NBC 先在 1981 年播出了一个圣诞特别篇 *A Chipmunk Christmas* 试水，在取得不错的反响后，从 1983 年开始，在其“周六晨动画时段”推出了全新的“金花鼠”剧集。NBC 的这版“金花鼠”，形象更加拟人可爱，并且还原创了三只女性金花鼠角色，加上推陈出新的流行音乐搭配，每一集都犹如一场火爆的动漫

---

① 该片由汉纳-巴贝拉制作公司在 1987 年出品，其内容一如片名，讲述了波派父子的欢乐故事，但在播出后并不受欢迎，仅持续一季便被撤档。

MV。《小不点乐队》和《蓝精灵》一样，成为NBC在20世纪80年代的主打儿童节目，至1990年，总共播出了8季102集，并在之后多次重播。

《小不点乐队》目前能查到的国内最早播放记录是在广东电视珠江台，但播出的究竟是哪几季剧集以及具体译制人员的信息仍无从查询。此外，在20世纪90年代末，“小神龙俱乐部”曾以不同的译名播出过本片，但是否是广东台译制的版本仍有待查证。值得一提的是，由于这部动画片在美国人气长盛不衰，二十世纪福斯影业公司先后于2007年、2009年和2011年推出了三部真人版电影，虽然口碑欠佳但是票房大卖。这些电影后来还以《鼠来宝》的译名引入中国内地，公映后也很受欢迎。

《浣熊》：森林卫士波特和他的朋友们

【原 片 名】The Raccoons(1980)

【出品制作】〔加〕“常绿森林的浣熊”电视制片公司/〔加〕基利斯-怀斯曼制片公司/〔加〕阿金森影视艺术工作室/〔加〕辛顿动画工作室

【国内首播】1994年前后①

【播出概况】64集(全片完整引进播出)

【内容简介】在加拿大一处宁静和谐的森林中，生活着一群快乐的浣熊。其中有助人为乐的波特，以及拉尔夫和梅利尔夫妇。不过，森林里也有一个坏家伙——贪婪的土豚希利尔，他总想无节制地攫取自然资源以谋取暴利。不过，在浣熊和其他爱好和平的动物们的共同反对下，希利尔破坏森林的计划一次次落空了。

《浣熊》是加拿大音乐人凯文·基利斯在20世纪70年代参与儿童节目制作的过程中想出的点子，后在朋友们的协助下逐步成型。从1980年到1984年，他们先后创作了四部《浣熊》电视特别版。在获得观众好评的同时，本片也得到了业界的关注。接下来，在加拿大广播公司(CBS)和迪士尼频道的资金支

① 目前尚未查到1992—1993年有本片的播出记载，原始记录是否有误，有待考证。

持下，加拿大的几家动画公司携手制作，[1]于1985—1991年推出了5季共60集的动画系列片。《浣熊》在播出期间博得了大众的一致认可，被认为是一部制作水准较高、温馨欢快，适合培养儿童环保意识的作品。1992年5月，《浣熊》首批24集由广东台开始译制，剩余25—64集的译制时间不详。1995年前后，内地一些电视台也曾播出过这部动画片，共计62集，仍为当初广东台配音制作的版本，而集数之差或许是因为所包含的电视特别版的数量不同之故。

致敬鸣谢

在本文撰写过程中，笔者相继采访了《嘿！奔奔》的配音演员卢吉雄先生、《大力水手》中奥立弗的配音演员邓红女士，了解了这两部作品配音的相关情况。

本文研究考证所需的部分视频资料由北京怀旧动漫收藏者乔志刚提供；相关作品的引进播出信息由广州动漫爱好者习习整理汇总。

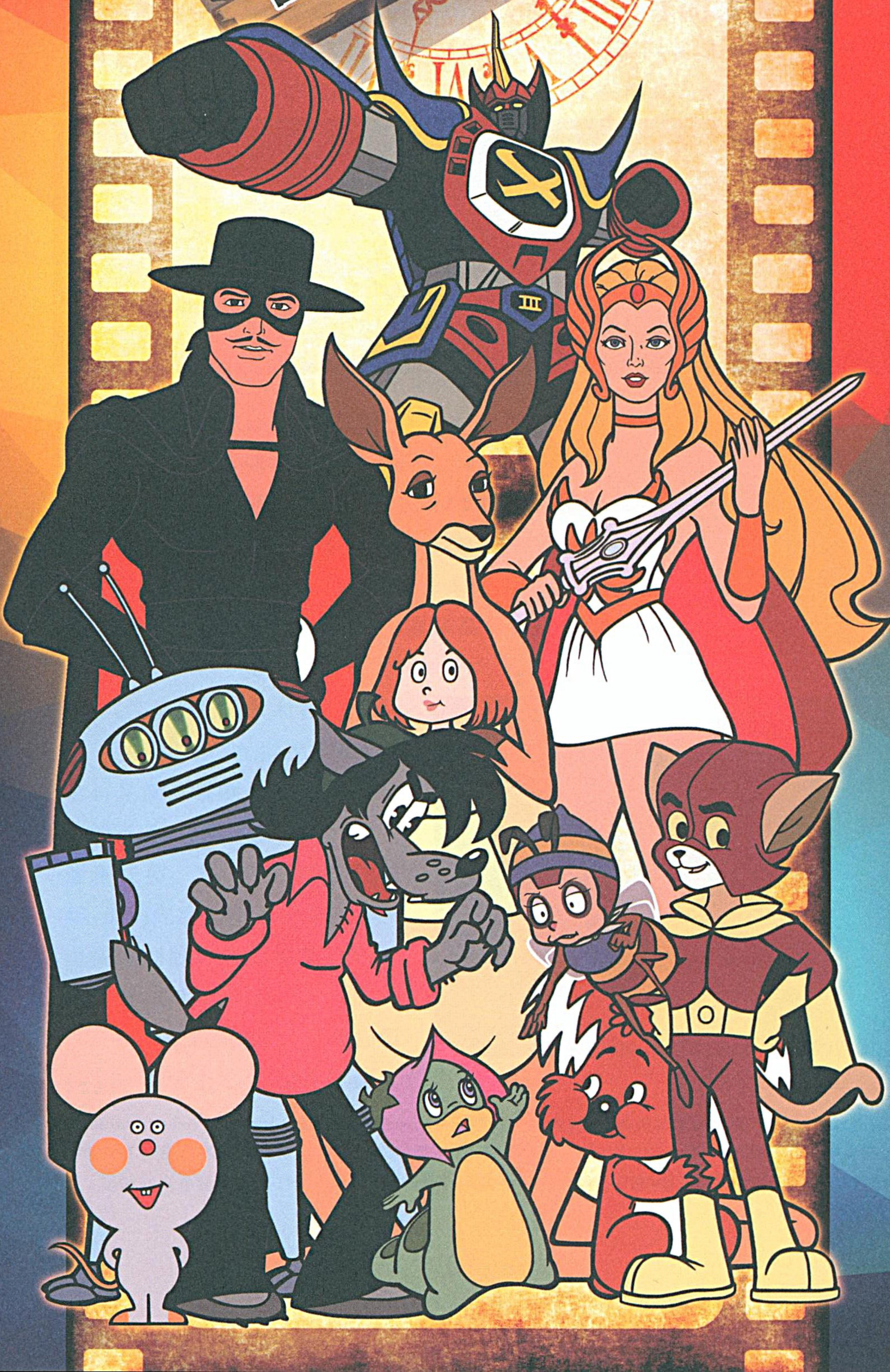
广东电视台

① 本片的企划和设定由"常绿森林的浣熊"电视剧制片公司（Evergreen Raccoons Television Productions）和基利斯-怀斯曼制片公司（Gillis-Wiseman Productions）完成，具体制作先后由阿金森影视艺术工作室（Atkinson Film-Arts）和辛顿动画工作室（Hinton Animation Studios）负责。

第三编

开拓期："国际动画片展播"横空出世

1987

开拓期："国际动画片展播"横空出世

（1987）

从1986年秋到1987年夏，央视版《米老鼠和唐老鸭》的播出热潮以铺天盖地之势席卷全国，每个周日下午六点半到七点几乎成了"迪士尼时间"，几亿中国观众的目光都集中到了这部动画片上。相比之下，同一时期绝大多数的地方台只能依靠播放先前由广东台、上海台和北京台提供的几部作品"艰难度日"。由粤沪京三大台向其他省市电视台供片这样一种单一的动画片引进模式开始变得难以为继。不仅如此，从当年三地的广播电视报中可知，除了广东台之外，就连上海台和北京台在动画片的播出上也面临着"炒冷饭"的窘迫局面。

在这一背景下，北京台从自身需求出发，联合宋庆龄基金会，举办了中国电视界有史以来规模最大的一次国际动画片展播，并获得了圆满成功。可以说，这一文化盛事的深远影响大大超出了北京台所能覆盖的有限区域。从此之后，海外动画片的引进译制日益普遍化和常态化，其输入渠道也得以大大拓展。粤沪京"三国演义"的引进格局逐渐为"群雄并起"的态势所取代。中国地方电视台的荧屏即将迎来译制动画片播出的"快速升腾期"。

“国际动画片展播”：一场世界级的视听饕餮盛宴

【举办单位】北京电视台和宋庆龄基金会

【首播时间】1987年8月31日18:10(北京电视台第一套节目)

【活动跨度】1987年8月31日至同年12月27日

【内容简介】我国首次举办的大型国际动画展播，于1987年8月底至12月在北京电视台播出，汇集了来自北美、南美、澳洲、亚洲、欧洲等地的10多个国家的40余部题材多样、风格各异的优秀动画片。活动得到了中央领导及相关单位的高度重视与大力支持，播出后反响热烈。为1988年地方电视台新一轮海外动画片引进潮做了很好的预热与铺垫，影响深远。

【参　　与】

项目执行：陈　虎　**译制调度：**李丹丹　**外事接洽：**王刚毅

制作统筹：刘之毅　孔燕军

节目译制：中国煤矿文工团　总政话剧团　北京电影学院等

北京台的烦恼：到哪里找那么多动画片

1986年对于北京地区的孩子们来说，是极其幸福的一年。从年初起，北京电视台结束了之前飘忽不定、零敲碎打的动画片播出状态，取而代之的是专门开辟的晚六点档动画片栏目。从此，孩子们每天放学回家做完作业之后，搬个小板凳观看动画片就

成了一个雷打不动的“固定项目”。不过，这样的好时光仅仅持续了一年多便有些难以为继了。其中缘由说来也并不奇怪。此前，北京台动画片的片源主要来自两个渠道：上海美术电影制片厂和广东电视台。特别是后者提供的《聪明的一休》《世界童话名作选》《花仙子》《蓝精灵》《咪咪流浪记》等长篇动画系列片，保证了相当长时期内北京台的“供给”。然而 1987 年年中，广东台的供片速度已经远远赶不上北京台每天一集的播出速度，北京台新开的“晚六点动画档”开始面临“断粮”的威胁。

这样的情况让时任北京台总编室副主任陈虎先生很头疼。在接受笔者采访时，陈虎提及了这段往事：“为了避免青黄不接，当时只能是重播《花仙子》《聪明的一休》这些老片。再就是来回地放些国产美术片支撑着。但这样终归不是个办法。”与此同时，1987 年正值央视版《米老鼠和唐老鸭》横扫内地电视荧屏之际，迪士尼动画的热播吸引了大量电视观众，观看动画片作为一种收视习惯终于蔚然成风。然而被吊高胃口的中国动画观众很快就不满足于每周仅播出一集《米老鼠和唐老鸭》了。

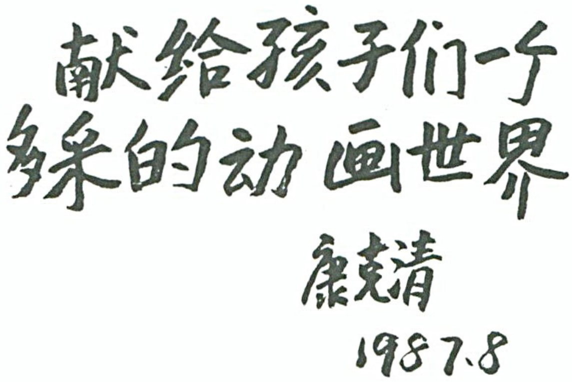
比业内人士感知更为敏锐的，是动画片的主要目标受众——数以万计的电视小观众，他们希望能看到更多的动画作品。当时的《北京电视报》曾这样描述孩子们的迫切心情：“他们用稚嫩的小手，工工整整地写来一封封热情的信，他们喊出了自己的心声：我们渴求动画片！”在这样的情势下，1987 年初秋，一场精心策划的“视听盛宴”——历时近四个月的“国际动画片展播”终于拉开帷幕。作为发起组织者，北京电视台或许不曾料到，这场原本只是面向北京地区小朋友的主题活动不久便影响到全国，演变成了地方电视台新一轮海外动画片引进播出热潮的前奏曲。

中央领导亲自过问的“动画准国宴”

“能不能搞一次动画片展播，让孩子们看到更多、更好的动画片？”当时，身为北京台总编室副主任的陈虎和他的同事们在萌发这个念头时，自己心里也没有底，毕竟年轻的北京台此前从未搞过类似的活动。没想到的是，当陈虎向台里谈了自己的想法后，很快就得到了台领导的批准，连上级主管部门北京广播电视局也表态予以支持。1987 年 7 月，北京电视台与宋庆龄基金会进行友好协商并达成共识，决定共同举办“国际动画片展播”（对外英文名称为“International Animation Screening”，简写为“IAS”）的活动，以丰富孩子们的文化生活，扩大孩子们的视野，同时也促进我国同世界各国影视界的交流，进一步推动中国动画事业的发展。之所以选择与宋庆龄基金会合作，一方面是因为该基金会曾与央视共同举办过“六一”动画片联播节目，具有一定的经验；更主要的原因是，宋庆龄基金会拥有较强的人脉和财力，正好可与北京台形成资源上的优势互补。

1987 年 8 月上旬，“国际动画片展播”的筹备工作基本就绪。北京台专门在北京

安定门内的河北大饭店设立了临时机构“国际动画片展播组委会办公室”，以便对外联络。时任全国政协副主席、宋庆龄基金会主席康克清同志担任本次活动组委会的名誉主任，并为活动亲笔题词（见右图）。展播办公室主任由宋庆龄基金会对外联络部负责人古今明先生[①]担任。宋庆龄基金会为“国际动画片展播”设计了专门的标徽图案，标徽以一只和平鸽为主体，象征着参展国及同行间的友谊。和平鸽的眼睛用地球表示，且徽标上标有“IAS”字样，以代表这次活动的国际性。北京台还据此为展播活动制作了专门的片头。片头采用动画特效制作，通过镜头闪回的手法，将“国际动画片展播”中部分动画作品的精彩片段逐个展现，画面最后定格在活动标徽上。

在“国际动画片展播”正式启动的前夕，组委会专门就举办“国际动画片展播”事宜召开了新闻发布会。来自首都 30 多家新闻单位的记者和有关专家出席了会议。当时的宋庆龄基金会秘书长江敬文先生和北京台台长龙新民先生共同介绍了活动的准备情况，并回答了记者提出的问题。会议还宣布，在展播期间，主办单位将委托北京市统计局进行观众收视情况的同步调查。这一“规格”在当年也是少有的。1987 年 8 月 29 日，“国际动画片展播”开幕式在人民大会堂隆重举行，肖克（时任中央顾问委员会常务委员）、黄华（时任全国人大常委会副委员长）、康克清等党和国家领导人莅临现场，并为参展国的代表颁发了纪念杯。开播日当天播出了联邦德国动画片《雅诺斯的梦幻》，该片编剧之一埃里科·普拉特先生还专程赶到北京参加了相关活动。“国际动画片展播”所受礼遇之高完全可以用史无前例来形容了。

忙碌的 1987 之夏：征片很吃力 译配更辛苦

1987 年的盛夏对于参与“国际动画片展播”的北京台和宋庆龄基金会的工作人员来说，是异常忙碌的。由于经费紧张，又缺少进片渠道，大家四处奔波，为征集参展作品做了大量工作。当时的征片渠道主要来自三个方面，一是通过中影公司与国外片商取得联系，如西班牙的《毛富利》就是通过中影公司的韩传铮先生引进的；二是由各国驻京使馆推荐或提供，比如苏联的《等着瞧》和《猫咪列奥波里》就属此类；三是由国外媒体驻京记者站牵线搭桥，如日本的《孤儿阿迪》就是在朝日电视台驻京办的帮助

① 古今明，本次活动的发起者之一。1933 年出生于河北保定，中国著名书画家，中国第一任礼宾官员，中国宋庆龄基金会创建人，后任中国周恩来研究会会长。

下获得的。

从所属国家类别上来说，征得的动画片大致可以分为两种情况。其一是当时社会主义国家制作的动画片，基本都是各国驻华大使馆无偿赠送的，如苏联、匈牙利、波兰、民主德国等，征集过程相对顺利；其二是西方发达国家的片子，除联邦德国给予了积极热情的响应外，大部分欧美国家驻华使馆和片商对于"免费向北京台提供参展作品"都持相对谨慎的态度。陈虎在接受笔者采访时，曾专门提及此事："当时尚未征集到英国的片子。我觉得既然叫'国际动画片展播'，主要国家都应该有，没有英国显得不太圆满。于是又反复做英国广播公司(BBC)的工作。最后该公司终于同意将一部名叫《鸽子街》的剪纸动画片免费提供给我们，但对播出时间做了严格的限定。最后本片只在展播中播出了一次，共计 15 分钟。这也是此次'国际动画片展播'中播放的唯一一部英国动画片。"

"国际动画片展播"开幕式现场电视画面

对于那些希望打开中国市场，又不甘心免费提供参展作品的国外片商，展播工作人员"苦口婆心"地进行劝导，对其"晓之以理，诱之以利"。至今，陈虎对当年谈判的情形仍然记忆犹新："当时中影公司给我们介绍了一个名叫 Chirico 的意大利裔美国人，他是美国飞美逊公司和汉纳-巴贝拉公司的代理商，此人直接背了一大包录像带来和我们商洽。当我们提出不给钱免费播的想法后，对方犹豫不决，我便向他许诺，一部作品只播出几集，既不会影响版权，同时也算是给这些片子做了广告。一旦形成影响，可以考虑展播结束后，从他那里购进几部完整的剧集。这才打动了对方。当时谈判的地点是新街口外大街小西天的北京电视台旧址，一间非常简陋的办公室，天气很热，大家挥汗如雨。"

征片事宜颇费周折，但总算是得到了圆满的解决。然而，这仅仅是开始。紧随其后的，是一连串让人伤脑筋的事情。由于参展作品的来源渠道各不相同，并且分属不同的国家与地区，因此它们的介质和制式也就五花八门。例如苏联选送的动画片大都为电影胶片，无法直接在电视台播出，必须做"胶转磁"处理[①]；欧美国家提供的作品虽

① 即把电影胶片转换成电视录像带。

是录像带介质，但制式却多为 NTSC，与中国内地采用的播出制式 PAL D 并不匹配，同样需要进行转换。好在中影公司再次施以援手，及时提供了人力和设备。大部分片子在中影公司顺利完成了转制，为接下来的中文版录制工作扫清了障碍。

即便如此，展播活动此后面临的问题还是远比预想的要复杂得多。比如，许多制片机构送来的作品缺少国际音轨，这就意味着中方需要先对原声音乐记谱，再请乐队演奏，然后再把音乐、拟音连同配音全部重新合成到原片里。原本只是中文录制工作，现在一下子又加上了音效原创这道工序，工作量陡增。更有甚者，有一些片子居然连原语种的台本都没有。无奈之下，台里专门请来外文教师听译解说及台词，所有工作人员不分昼夜，加班加点连轴转，总算是有惊无险，在规定时间内全部制作完成。

母带播放没有问题了，接下来自然就轮到译制环节了。“国际动画片展播”涉及十几个国家的数十部作品，题材、内容各异。要在短短数周内完成这些动画片的配音，即使在今天看来，也是个“不可能完成的任务”。为了确保展播活动如期进行，负责译制协调工作的北京电视台国际部的李丹丹女士采取了“化整为零”的办法。她同时邀请了北京电影学院、中国煤矿文工团、总政话剧团等多家在京的兄弟文化单位协同作战，每家分别译配几部作品。这样既保证了备播的译制版片源能够及时供应，又使不同作品的中文配音呈现出多样化的风格，可谓一举两得。以联邦德国动画片《雅诺斯的梦幻》为例，该片的配音工作由中国煤矿文工团负责，他们要在几天之内完成 6 集动画片的译配，时间紧，任务重。译制导演张筠英女士与配音演员们不分昼夜地工作。当时有记者去录音棚采访她，张导的神情显得很疲惫，可一说到孩子，她的精神头就上来了：“我们剧组的同志从来没接过这么急的片子。可累归累，大家却很高兴，因为我们是在为孩子做事。如果我们的工作能使孩子们增长知识，开阔视野，那我们就满足了。”

“国际动画片展播”的译配工程浩大，在客观上，也促成了一次京城配音圈各路好手的大荟萃。当年大显身手的幕后英雄如今多数已经退休，但也有不少人仍活跃在影视界。现在演艺事业如日中天的张涵予先生就曾在多部展播作品中亮嗓。又如郑建初女士，她不仅担任了展播作品《孤儿阿迪》的译制导演，同时还是另一部展播作品《非凡的公主希瑞》中“希瑞”的配音者。眼下，在许多热播影视剧和广播剧中仍能听到她的声音。而当年与她搭档配音的，便是后来以喜剧、小品表演而闻名全国的蔡明女士。参加展播作品配音工作的还包括后来因在电视剧《渴望》中饰演刘慧芳而一举成名的张凯丽女士，这段经历给她留下了美好的回忆，当年在接受记者采访时她曾说：“现在给孩子们的东西太少了，我很高兴为孩子们做事。为动画片配音，比译制故事片还难。不过，动画片会使人年轻。剧组的同志们这些日子从心灵到精神状态都越发年轻了。有一次配绕口令，配着配着大家都忍不住捧腹大笑。不管工作到多晚，演员们都是唱

着、笑着从录音棚里走出来的。”

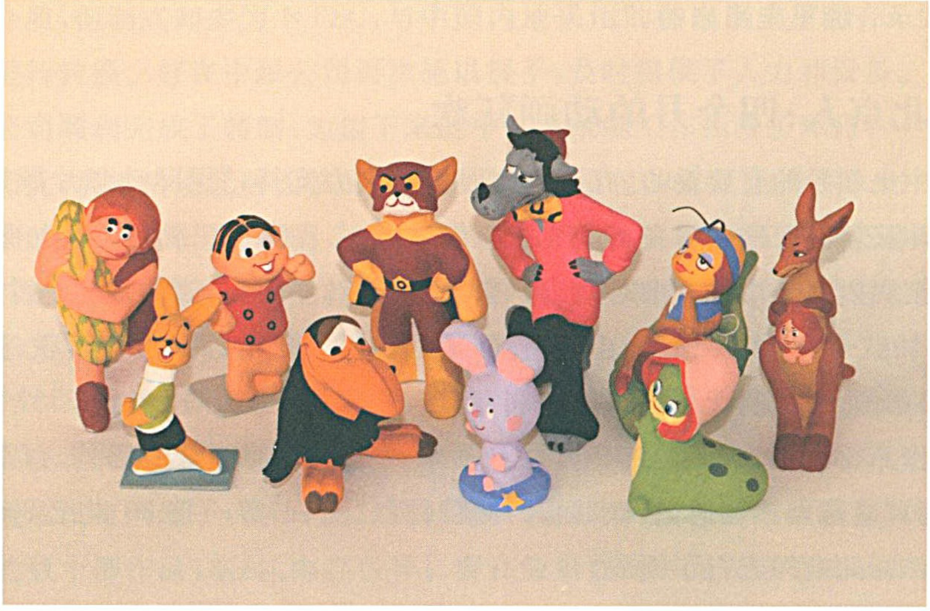
幸福的北京人：四个月的动画狂欢

有了中央领导的直接关心，有了方方面面的大力支持，“国际动画片展播”在经过紧张短暂却又精心有序的筹备后，于 1987 年 8 月 31 日隆重开播。北京电视台第一套节目周一至周六每天 18:10 准时播出一集，每集长约半小时，通常包括一个或多个小故事。到 1987 年 12 月 12 日为止，共有匈牙利、波兰、日本、西班牙、苏联、美国、民主德国、联邦德国、澳大利亚、英国、保加利亚、巴西、中国、墨西哥、瑞典 15 个国家的 40 多部动画作品得以播出。其中，9 月的最后一周是中国动画片展播周。《葫芦兄弟》《黑猫警长》《邋遢大王奇遇记》《水鹿》《种梨》《贾二卖杏》等一批 20 世纪 80 年代问世的国产力作在此期间进行了播放。

从 1987 年的 8 月 31 日至 12 月 12 日，“国际动画片展播”活动宛如一场持续不断的盛大演出，一道道精致典雅的珍馐美味一盘接着一盘呈现在首都观众面前，让人眼花缭乱，应接不暇。每周一至周六的 18:10 变成了整个北京城的动画片时间。有趣的是，五彩斑斓的动画世界也把不少成年人吸引到了荧屏前，妈妈陪女儿，爷爷陪孙子……一家人围坐在一起收看“国际动画片展播”，成了那段时间里首都居民的生活常态。中影、解放军报社等文化单位的职工还纷纷来电、来信称赞。一些业内人士也在报纸上撰文，认为展播中的外国动画作品“题材广泛、风格各异、形式多样、种类俱全”，其展现出来的各式各样的画风、拍摄手法和作画方式令人耳目一新，不仅给孩子们带来了快乐，对艺术界和动画界人士来说，同样也是一次增长知识、开阔视野的难得机会。就连平日里对动画片颇有微词的学校老师，态度也有了不小的变化。事隔 20 多年后，笔者采访了数十位 1980 年前后出生、从小在北京长大的本地观众，令人惊奇的是，绝大多数受访者对“国际动画片展播”中的不少作品仍能如数家珍，足见当年这场活动的出色与成功。

“国际动画片展播”在社会上引起了热烈反响，业界及学术界也是一片喝彩之声。这样的结果也多少有些出乎主办方的预料。为此，1987 年 12 月 9 日，北京电视台和宋庆龄基金会专门召开了“国际动画片展播座谈会”。参加座谈的除了动画片专家、电视配音演员及译制导演外，更多的是受邀而来的各个年龄段的电视观众。会上，幼儿园的小朋友，中小学的学生，小观众的爸爸、妈妈、爷爷和奶奶等“老中青幼”几代动画迷聚集一堂，畅谈了观看这次展播的感受。大家发言积极踊跃，气氛十分热烈。这也是北京电视台史上少有的一次为动画片专门召开的座谈会，特别难得的是，会上“唱主角”的不是专家教授，而是广大电视观众。

1987 年 12 月 24 日下午，“国际动画片展播”闭幕式在北京政协礼堂隆重举行。

当年由总政话剧团二级舞美设计师李丹莉女士为展播活动制作的石膏雕像

康克清、胡子昂（时任全国工商联主席）、陈昊苏（时任广电部副部长）等中央及部委领导同志出席了闭幕式，并向展播的协助单位颁发了纪念证书。闭幕式上，空军蓝天幼儿艺术团的孩子们还穿戴上专门定做的道具服装，装扮成展播动画片中的角色形象，上演了一台新颖别致、活泼欢快的文艺节目。在京的100多位外国朋友，首都新闻界、艺术界以及协助单位的代表和观众代表共1 300多人参加了闭幕式。至此，历时近四个月的"国际动画片展播"圆满地画上了句点。

事情正在起变化：从北京刮向全国的动画风暴

1987年"国际动画片展播"的结束点有两个：一个是12月12日，到这一天为止，所有参展的动画作品全部播出完毕；另一个结束点是12月24日，这一天举行的闭幕式标志着这项大型文化活动正式落下了帷幕。然而，仔细地计算一下，从1987年8月31日至1987年12月12日，"国际动画片展播"每周6次，每次30分钟的播出，累积起来不过是90次，总计45个小时罢了。然而就在这45小时之内，动画百花园已露出了一道门缝，向首都观众展示了园中的五彩缤纷。由此开始，这扇大门就注定再也无法重新关上了。在享用过这样一场前所未有的动画饕餮盛宴之后，首都观众已经无法想象再回到此前每周日才能看到一集《米老鼠和唐老鸭》的"动画片短缺光景"了。

事实上，早在1987年11月底展播接近尾声之际，观众的来信便像雪片一样飞来，无数的孩子及家长强烈要求重播展播中的精彩篇目。于是，北京电视台从1987年12月14日开始，又安排了"国际动画片展播"的精彩节目回顾，备受观众欢迎的作品得以再度播出，如美国动画片《佐罗》《猫人沃尔特》《非凡的公主希瑞》、日本的《孤儿阿迪》、

苏联的《等着瞧》等。当时的计划是将精彩回放持续到1987年底，而实际上，这次展播一直延续到了1988年春才真正结束。

1987年岁末，北京台发布了一条关于"国际动画片展播精彩节目回顾"的新闻稿，其中透露了这样一个重要信息："由于这次展播的时间有限，很多系列动画片只能播出其中的几集。很多小朋友来信询问动画故事的结局。为此，北京电视台正着手引进小朋友喜爱的片子。届时，你们的心愿将得到满足。"面对观众的强烈呼声，北京台采取了两项大快人心的措施，其一，是将此次展播中收视率最高的几部动画片完整地引进译制。这些动画片中包括《毛富利》《猫人沃尔特》《佐罗》和《等着瞧》等热门经典作品。其中，一度引发收视狂潮的两部大作《星球大战》(展播中译为《星球大战——麦克伦一号》)和《非凡的公主希瑞》(展播中译为《非凡的希瑞公主》)更是作为北京电视台1988年暑期档和1989年春节档的重头戏进行了热播。这六部佳作不仅成为北京台1988—1989年的常播节目，而且得以在全国各地方电视台广泛播出，获得了巨大成功。

其二，在完整引进"六部超级大片"之外，北京台还以"北京电视艺术中心"(前身为北京电视制片厂)的名义，精选了"国际动画片展播"中的《聪明的道布罗米尔》《米克罗比》《老鼠火星奇遇记》《毛虫凯蒂》《多特和袋鼠》《彼德的故事》等多部优秀作品，以及一些当时因故未能及时在展播中播出的作品，将它们整合成一部40集的动画系列片，取名《世界动画集锦》。在20世纪80年代末至90年代初的几年间，《世界动画集锦》与前述"六部超级大片"一起经由北京台推介给全国各地方电视台播放，"国际动画片展播"的精华也随之扩散到了首都之外的大江南北。至此，北京台的"国际动画片展播"完成了一次华丽的转型升级，使原本区域性的文化活动产生了名副其实的全国性的影响。

"国际动画片展播"的成功意义还远不止于此。1987年12月24日上午，在展播即将闭幕之际，北京电视台专门举办了一场供片会，全国各地方台的总编室节目科负责人汇聚在一起，就动画片的引进、购片等事宜进行了交流与商洽。北京电视台之后完整购进的《佐罗》《星球大战》等六部在展播中最受欢迎的作品，都以明码标价的方式出售给了各地方电视台。会后，北京台总编室副主任陈虎邀请各电视台总编室节目科负责人出席并观看了展播的闭幕式晚会。对于这样的一个结果，各方都很满意。就在这次展播之后，中国内地电视台之间传统的按节目时长相互交换的"以片易片"模式逐渐退出历史舞台。可以说，通过"国际动画片展播"，以北京电视台为代表的地方台不仅与国外片商广交朋友，有效打通了动画片的采购渠道，而且在业界正式提出了"电视节目也是一种商品"的观点。这在当时的确是一个重大的观念突破。

"国际动画片展播"的成功也为此后其他类似活动的举办提供了可借鉴的宝贵经验。两年之后，1989年，央视便牵头举办了两次儿童节目展播类活动。为庆祝新中国

成立 40 周年和“六一”国际儿童节 40 周年，中国电视艺术委员会、中央电视台、宋庆龄基金会、广播电影电视部电影局和中国动画学会于 5 月 27 日至 6 月 30 日在中央电视台共同举办的“首届全国影视动画节目展播评奖”活动。活动期间每天播出动画节目 20 分钟。4 个月之后，由中央电视台、中国儿童少年工作协调委员会、中国儿童少年基金会联合主办的“国际儿童电视节目展播”又于 11 月 7 日拉开帷幕，亚洲、欧洲、南美洲、北美洲、大洋洲的 44 个国家和地区的 80 多个节目参加了展播。这次展播的节目内容和形式更为多姿多彩，其中包括动画片、电视剧、木偶剧、科幻片、专题纪录片、童话剧和文艺歌舞片等。展播持续了 3 个月左右。

作为新中国成立以来首次举办的大型动画影视作品欣赏交流活动，“国际动画片展播”对此后同类活动的举办以及更多译制动画片的引进都起到了巨大的推动作用，功不可没。在新中国成立 60 周年之际，“国际动画片展播”入选《辉煌 60 年：中国广播电视发展大事记》，青史留名。而对于当年的内地观众而言，最直接的益处便是得以完整欣赏或接触到了 40 多部来自世界各国的动画艺术佳作。因此，无论从哪个层面来说，“国际动画片展播”都值得我们不吝笔墨地大书一笔。

致敬鸣谢

在本文的撰写过程中，笔者先后采访了原北京台总编室副主任、“国际动画片展播”负责人陈虎先生（2012 年 4 月 4 日下午），时任北京台国际部负责人李丹丹女士（2012 年 5 月 17 日晚），译制导演张筠英女士（2012 年 6 月 28 日上午），译制导演白玉林先生（2013 年 4 月 1 日晚），译制导演郑建初女士（2013 年夏多次），以及原北京台主持人、配音演员高扬先生（2013 年夏多次）等参与了“国际动画片展播”事宜的当事人。大家追忆了许多难忘的往事，为本文的撰写提供了强有力的支持。

本书彩页所用珍贵照片由中国宋庆龄基金会提供，文中用作插图的国际动画片石膏雕塑作品实物由总政话剧团二级舞美设计师李丹莉女士提供，照片由参与展播配音工作的总政话剧团导演白玉林之女白夜小姐拍摄，部分史料由央视科教频道编导周涛先生提供。撰写本文过程中所使用的部分珍贵研究用视频资料来自北京怀旧动画爱好者钱雨婷小姐的童年收藏。

附　录

“国际动画片展播”播出清单与《世界动画集锦》播出清单

1987 年“国际动画片展播”播出清单

播出时间	中文片名	原片名	国别	备注
8 月 31 日—9 月 5 日	雅诺斯的梦幻	Janoschs Traumstunde	联邦德国	
9 月 7 日—9 月 8 日	彼德的故事	Peti sorozatot	匈牙利	
9 月 9 日	古斯塔先生的趣闻	Gusztáv	匈牙利	
9 月 10 日—9 月 11 日	聪明的道布罗米尔	Pomysłowy Dobromir	波兰	又译为《爱动脑筋的道布罗米尔》
9 月 12 日	跳跃的袋鼠	Kangurek Hip-Hop	波兰	
9 月 14 日—9 月 19 日	孤儿阿迪	昆虫物語 みなしごハッチ	日本	又译为《小蜜蜂》
9 月 21 日—9 月 23 日	老鼠火星奇遇记	Die Abenteuer der Maus auf dem Mars	联邦德国	又译为《老鼠火星历险记》
9 月 24 日—9 月 26 日	秃尾巴彼德	Pelle Svanslös	瑞典	原片为时长 81 分钟的动画电影
9 月 28 日—10 月 3 日	中国动画片展播周	葫芦兄弟 邋遢大王 水鹿 圆桌会议 黑猫警长 种梨 贾二卖杏 鹿铃 象虎	中国	
10 月 5 日—10 月 7 日	毛虫凯蒂	Katy la Oruga	墨西哥	原片为时长 84 分钟的动画电影

续表

播出时间	中文片名	原片名	国别	备注
10 月 8 日—10 月 10 日	羽毛蛇的故事	（待考）	西班牙	展播中播出的两集的中文片名分别为《曼卡姑娘和魔王》和《大洪水》
10 月 12 日—10 月 13 日	包来克和罗来克的奥运会	Olimpiada Bolka i Lolka	波兰	又译为《包来克和罗来克》
10 月 13 日	玛玛公爵与希思猫	Heathcliff and Marmaduke	美国	
10 月 14 日	童话故事四则	（待考）	日本	四个日本童话故事短片，目前已知的三个故事分别是《勤劳与贪心》《猴子与螃蟹》《仙鹤报恩》
10 月 15 日—10 月 17 日	猫咪列奥波尔特	Кот Леопольд	苏联	又译为《小猫列奥波里》《猫咪列奥波里》
10 月 19 日—10 月 24 日	佐罗	The New Adventures of Zorro	美国	详见第三编后续章节
10 月 26 日—10 月 31 日	沃尔多·基蒂的秘密	The Secret Lives of Waldo Kitty	美国	即《猫人沃尔特》，详见第三编后续章节
10 月 19 日—10 月 24 日；10 月 26 日—10 月 31 日	瓦吉和帕吉	Wacky and Packy	美国	与《佐罗》和《沃尔多·基蒂的秘密》一并播出
11 月 2 日	小狗历险记	The Puppy's Further Adventures	美国	
	莫尼卡和怪蝙蝠	As Novas Aventuras da Turma da Mônica—O VAMPIRO	巴西	
11 月 3 日	小精灵	Kapriolen	联邦德国	
	不愿意国	Нехочуха	苏联	原片为时长 9 分钟的电影短片
11 月 4 日	帕拉索利卡去打猎	Парасолька на охоте	苏联	原片为时长 9 分钟的电影短片

续表

播出时间	中文片名	原片名	国别	备注
11月5日	切布拉什卡去上学	Чебурашка идёт в школу	苏联	原片为时长9分钟的电影短片
	狼和小牛	Волк и телёнок	苏联	原片为时长10分钟的电影短片
11月6日	老唱片	Старая пластинка	苏联	原片为时长15分钟的电影短片
11月7日	等着瞧	Ну, погоди!	苏联	详见第三编后续章节
11月9日—11月14日	非凡的希瑞公主	She-Ra Princess of Power	美国	详见第三编后续章节
11月16日—11月21日	米克罗比	Mikrobi	匈牙利	原片共13集，展播期间播出12集（每天2集）
	（民主德国动画片）	（待考）	民主德国	片目不详
11月23日—11月28日	等着瞧	Ну, погоди!	苏联	详见第三编后续章节
11月30日—12月05日	星球大战——麦克伦一号	Macron I	美国	详见第三编后续章节
12月7日—12月12日	多特和袋鼠	Dot and the Kangaroo	澳大利亚	原片为时长71分钟的动画电影
	毛富利——最后一只树熊	Mofli, el último koala	西班牙	详见第三编后续章节
	鸽子街	Pigeon Street	英国	
12月14日—12月19日；12月21日—12月26日	“国际动画片展播”精彩节目回顾			
12月27日	“国际动画片展播”闭幕式文艺演出			为12月24日演出的实况录像

注：每周一至周六18:10播出，数据来源于《北京广播电视报》，或与当年报道和实际播出情况有出入。

《世界动画集锦》播出清单

<table>
<tr><th colspan="2">中文片名</th><th>原片名</th><th>国别</th><th>备注</th></tr>
<tr><td colspan="2">稻草人</td><td>Strasak</td><td rowspan="6">捷克斯洛伐克</td><td rowspan="3">哥德瓦尔道夫电影制片厂(Ústřední půjčovna filmů)于1986年出品</td></tr>
<tr><td colspan="2">绳上童话</td><td>Pohádka na šňůře</td></tr>
<tr><td colspan="2">爱情和卷心菜</td><td>Láska a zelí</td></tr>
<tr><td colspan="2">扬科・赫拉什科在地理课上</td><td>Janko Hraško na zemepise</td><td>斯洛伐克电影公司(Slovenská filmová tvorba)于1984年出品</td></tr>
<tr><td rowspan="2">鼹鼠的故事</td><td>鼹鼠和刺猬</td><td>Krtek a ježek</td><td rowspan="2">巴拉奇・德里库工作室在1969—1970年出品</td></tr>
<tr><td>鼹鼠和泡泡糖</td><td>Krtek a žvýkačka</td></tr>
<tr><td colspan="2">假期</td><td>Каникулы в Простоквашино</td><td rowspan="8">苏联</td><td rowspan="2">联盟动画电影制片厂出品</td></tr>
<tr><td colspan="2">追踪</td><td>Погоня</td></tr>
<tr><td colspan="2">蝴蝶与老虎</td><td>бабочка и тигр</td><td rowspan="6">联盟动画电影制片厂于1978、1982—1983年出品;北京电视台1989年5月译制(翻译:周柯梅;译制导演:王承廉;录音:李坚;译制演员:张惠君、王江、高扬、刘燕、王承廉)</td></tr>
<tr><td colspan="2">小鸟与鳄鱼</td><td>Что случилось с крокодилом</td></tr>
<tr><td colspan="2">彼德缝扣子</td><td>Сто пуговиц</td></tr>
<tr><td colspan="2">小老鼠识猫</td><td>Мышонок и кошка</td></tr>
<tr><td colspan="2">橡皮与铅笔</td><td>Карандаш и ластик</td></tr>
<tr><td colspan="2">查克・伯特和水怪</td><td>As Novas Aventuras da Turma da Mônica—O MONSTRO DA LAGOA</td><td>巴西</td><td>与“国际动画片展播”中的《莫尼卡和怪蝙蝠》一同节选自 As Novas Aventuras da Turma da Mônica 一片</td></tr>
<tr><td colspan="2">潦草的字</td><td>Krickel-Krakel</td><td rowspan="3">联邦德国(疑似)</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">鸭群中的小乌鸦</td><td>Der Rabe aus dem Entennest</td></tr>
<tr><td colspan="2">罗比和托比</td><td>Robbi und Tobbi</td></tr>
</table>

续表

中文片名	原片名	国别	备注
青蛙	Приключения Чоко и лягушонка Боко	保加利亚	
刺猬克劳法希	Jeż Kleofas	波兰	波兰大使馆提供，北京电视台1989年8月译制（译制导演：张筠英；录音：姚程；监制：陈虎、赵扬；配音演员：张卫宁、张凯丽、孙悦斌、王奕、屈敬国、程寅、瞿弦和）
稻草富翁	日本むかしばなし　わらしべ長者	日本	学研映画1966年出品

注：仅列出未在“国际动画片展播”中播出的作品，与北京台当年播出顺序或有出入。

“国际动画片展播”续：
20部精选参展作品全扫描

“国际动画片展播”续：20 部精选参展作品全扫描

在前一篇中，我们介绍了1987年北京电视台和宋庆龄基金会联合举办“国际动画片展播”的盛况。这次大联播历时近四个月，播出海外动画片逾40部。这些来自不同国度的动画佳作宛若一颗颗璀璨的明珠，熠熠生辉。时至今日，其中一些当年看似只是各地电视台匆匆过客的短暂影像，却依然在很多观众尘封的心灵深处占有一席之地。正是它们的出现，及时填补了1987—1988年地方电视台动画节目的“真空”时段。众多展播动画作品异彩纷呈，开启了译制动画片引进播出的辉煌时代。

如前所述，“国际动画片展播”最吸引人的地方就在于其作品题材广泛、风格多样。对于这样一批作品，简单通过“人气指数”的高低来进行横向比较是不科学的。然而有一个不争的事实：尽管各国作品原本都是以平等身份参展的，但却因在北京电视台播出的频次与时长各不相同，最终导致每部动画片的知名度与影响力大不相同。

根据知名度与影响力的不同，我们可以将“国际动画片展播”作品大致分为三个等级：第一等级由“六大豪门”组成，它们是《非凡的公主希瑞》《星球大战》《毛富利》《等着瞧》《猫人沃尔特》《佐罗》。之所以将这六部作品归为一类，是因为它们当年所获礼遇最高，在展播活动中都获得了充足的档期和播出篇幅，而且它们的完整或多数剧集后来均被北京台引进，并在全国各地方电视台轮番播出。在本书后续篇章里，我们将专门对这六部作品做逐一介绍。

紧随“六大豪门”的是第二等级的“十部大片”。这十部作品在展播活动中播出

集数较多，在1987年底至1988年初的“国际动画片展播精彩节目回顾”中也被频繁重播。更重要的一点是，这十部作品后来大都被收录进了北京台汇编的《世界动画集锦》(40集)，并在全国多家地方电视台进行了播放，从而在全国范围内具有了一定的影响力。遗憾的是，这十部作品后来并没有像“六大豪门”那样，被作为独立作品完整引进播出，因此知名度较“六大豪门”要稍逊一筹。本文稍后将对这“十部大片”进行扫描。

第三等级的十部动画片可以算作参展作品中的“小清新之作”。在展播活动中，它们大多只播放了一两集，有些甚至在荧屏上出现了十几分钟便匆匆而去。然而，就是这短短十几分钟的呈现，却留给观众无尽的遐想与回味，这也从一个侧面体现出了这些作品较高的艺术价值。我们将在本文的后半段为大家简要介绍这“十部小清新之作”的基本情况。

回味无穷的“十部大片”

1.《雅诺斯的梦幻》:大胖熊的森林故事会

【原 片 名】Janoschs Traumstunde(1986)

【出品制作】〔德〕Egenolf & Jeske

【提 供 方】联邦德国电视1台

【原作篇幅】26集

【展播时间】1987年8月31日至9月5日[①]

本片挑选德国著名儿童文学家和画家雅诺斯创作的故事和形象串联成剧，冠以“Janoschs Traumstunde”之称，其德文直译为“雅诺斯的梦幻时刻”。故事发生在一个充满欢乐的大森林中，主人公是一只身躯庞大的森林熊，自称是电视台的解说员。它负责向观众讲述许多有趣的动物故事。《雅诺斯的梦幻》画风淳朴清新，极富蜡笔涂制的质感，对动物皮毛的描绘尤为出彩，颇有几分毛绒玩具的蓬松感。这样的风格很容易吸引小朋友的注意，很多观众甚至对其情有独钟。片中所呈现

① 若无特别说明，每部动画片均为当天18:10在北京电视台第一套节目播出。

的美丽大森林里千姿百态、生动有趣的动物生活，既是雅诺斯的梦幻，更是一个多彩的动画世界。

联邦德国电视1台于1986年12月10日至1987年4月1日播出《雅诺斯的梦幻》第一季，1990年1月7日至2月4日播出第二季。由于深受观众欢迎，本片后来又重播了多次，最近的一次是在2008年。片中第一个故事《哦，漂亮的巴拿马》还在2006年被拍成了动画电影。《雅诺斯的梦幻》每集故事一开始，都是由小动物先唱歌，接着森林胖大熊就会升起一面带有片名的旗子，然后胖大熊来回踱步，面对镜头给观众讲述一个又一个动人的故事。胖大熊说话时，总是一副若有所思的样子，口中“嗯”“啊”不停，憨态可掬，亲切可爱。本片由中国煤矿文工团团长瞿弦和先生担任片头解说。

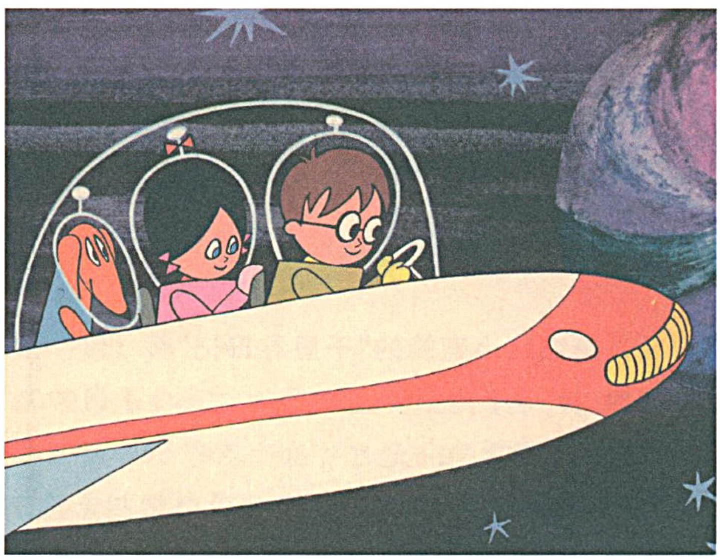
2.《彼德的故事》：学与玩的童年生活

【原 片 名】Peti(1961)

【出品制作】〔匈〕潘诺尼亚电影工作室[①]

【原作篇幅】26集

【展播时间】1987年9月7日至9月8日

《彼德的故事》是匈牙利第一部系列动画电影，由1961—1967年的26部各长约5分钟的短片组成（“Peti”是该系列的总称）。主人公彼德是个聪明可爱的淘气包，与他的科学家爷爷住在一起。整部作品讲述的多是一些和发明创造及认知新鲜事物有关的趣事，搭配着彼德与宠物小狗制造出的一系列恶作剧，线条简单，画风质朴。故事中没有对白，只有配乐和音效，因此观众在欣赏本片时，完全不存在语言障碍。本次展播中收录了《彼德和计时器》《彼德野营》《彼德和牛仔》《彼德和气候表》《彼德打猎》《彼德和圣诞老人》《彼德在北极》《彼德学小提琴》等小故事，另有《彼德的小狗选美》和《游泳“健将”彼德》两集在之后的《世界动画集锦》中播出。

---

① Pannónia Filmstúdió，1951年成立，是匈牙利最主要的动画制作单位。

3.《聪明的道布罗米尔》：波兰版《聪明的一休》

【原 片 名】Pomysłowy Dobromir(1973)

【出品制作】〔波〕电影音像工作室[①]

【提 供 方】波兰电视台

【原作篇幅】20集

【展播时间】1987年9月10日至9月11日

《聪明的道布罗米尔》是波兰电影音像工作室在1973—1975年出品的20集电视动画系列片（每集时长10分钟左右），展播中播出了《涡轮》《闹钟》《勤劳的运水者》等6部剧集。片中，道布罗米尔是一个金色头发、脸上有雀斑的小男孩，他和爷爷在一个风景优美的小山坡上过着优雅的田园生活。每集的故事一般开始于道布罗米尔和爷爷在生活中遇到了某个困难，之后他便开动脑筋，从大自然中获得启发，制作出一个简单实用的小发明，最后顺利解决了难题。就像一休哥那样，道布罗米尔也有自己动脑筋的招牌动作。每当道布罗米尔陷入沉思的时候，在他头顶上都会出现一个小黄球。小黄球上下跳动，象征着道布罗米尔紧张的思考过程。而后，小球跳动加快，突然迸裂，这时道布罗米尔便会兴奋地大喊一声“呦吼——”，一个奇思妙想就此产生了。

4.《孤儿阿迪》：小蜜蜂的“千里寻母记”

【原 片 名】昆虫物語 みなしごハッチ(1970)

【出品制作】〔日〕龙之子制作公司

【原作篇幅】91集

【展播时间】1987年9月14日至9月19日

一群凶残的胡蜂杀向了蜜蜂国。蜂王妈妈迫不得已，丢下尚未孵化的蜂卵，逃离了家园。雨过天晴后，蚕蜂大婶捡到了一只被遗弃的蜂卵，小心翼翼地将它抱回家，和自己的蜂卵放在了一起。小蜂出世后，蚕蜂大婶给他起了个好听的名字——阿迪。阿迪了解到自己的身世后，踏上了寻找妈妈的艰辛旅途。一路上，他结识了屎壳郎爷爷、

---

① Studio Miniatur Filmowych，1958年成立，以制作包括动画片在内的各类儿童影视作品为主业。

蝉爷爷、花蝴蝶幼虫菲拉、蓟马虫西罗爷爷。在经历种种磨难之后，阿迪懂得了“要生存就得付出辛勤劳动”的道理，明白了生活不仅需要勇气，还要有坚韧不拔的意志。

『昆虫物語 みなしごハッチ』①是日本电视动画发展初期的代表作品，其主题融合了童话和文学名著的要素（拟人化的昆虫＋寻亲记），但剧情上却以现实主义为基调，不乏各种对自然界“大鱼吃小鱼”的写实性描写。同时，片中还用了较多篇幅来反映自然遭到破坏的情景，借以唤起儿童观众的环保意识。“国际动画片展播”选取了其中 6 集，并为本片起了一个画龙点睛的名字——《孤儿阿迪》，由郑建初女士任译制导演，青年演员蔡明等人参与配音。略显遗憾的是，在展播结束后，本片未获完整引进的机会，直到其中国台湾译制版《小蜜蜂》从 1996 年起开始陆续在中央台及多家省市电视台播出后，才声名远扬，成为令多数 80 后乃至 90 后念念不忘的一段童年珍忆。

5.《老鼠火星奇遇记》：欧洲孩子的外星幻想

【原 片 名】Die Abenteuer der Maus auf dem Mars(1976)

【出品制作】〔德〕特里波公司②/〔匈〕潘诺尼亚电影工作室

【原作篇幅】52 集

【展播时间】1987 年 9 月 21 日至 9 月 23 日

【译制信息】翻　译：余玉熙　**解　说：**滕　腾

制　作：中国煤矿文工团录音室　北京录像服务公司

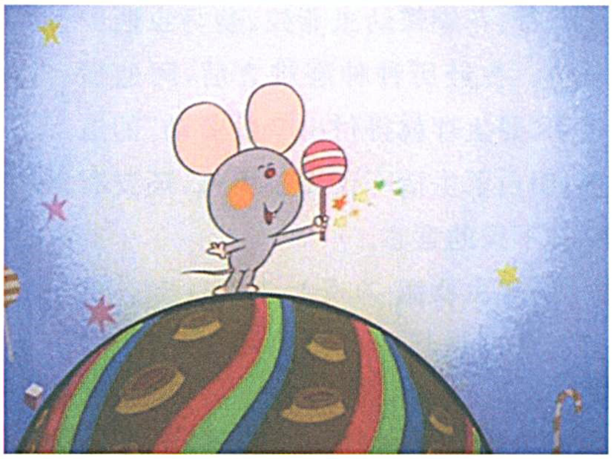
《老鼠火星奇遇记》原是一部童话故事书的书名。这本书是一次故事比赛的优秀作品精选集，比赛的命题是“有一只来自卡纳维拉尔角（美国肯尼迪航天中心所在地）的老鼠被困在一艘火箭中，飞到火星回不来了，这只老鼠会在火星过着怎样的生活呢？请展开想象”。比赛共接到了来自联邦德国、奥地利、瑞士、匈牙利和南斯拉夫的 22 000 多封参赛信件，其中 84 个孩子的作品被收入《老鼠火星奇遇记》作品集。这些想象既大胆又新颖，展现了孩子们多姿多彩的幻想世界。

以这本书为基础，上述五国于 1976 年携手制作了同名动画片，其中动画部分由前

① 本片于 1970 年出品之后，陆续有 1974 年的 26 集续篇、1989 年的 55 集重制版，以及 2010 年的电影版问世。

② Telepool GmbH，成立于 1963 年，是德国一家影视作品交易和发行公司。

文提到的匈牙利潘诺尼亚电影工作室完成。① 全片共两季52集(每集约5分钟),1976年1月7日在德国的巴伐利亚电视台首播。这部动画片对白比较少,构图简单,风格朴实。"国际动画片展播"中收录了该片的第1—15集,第16—26集在之后的《世界动画集锦》中播出。片中故事情节完全出自孩子们天马行空的想象,给观众留下了非常深刻的印象。在"国际动画片展播"后,《老鼠火星奇遇记》的部分剧集曾于1989年11月在央视举办的"国际儿童电视节目展播"中播出过,其完整52集还于20世纪90年代被引进,在一些地方台播放,片名改为《火星上的冒险家》。

6.《毛虫凯蒂》:追寻飞翔的幻梦

【原 片 名】Katy la Oruga(1983)

【出品制作】〔墨〕Televicine 公司/〔西〕莫罗创意公司②

【原作篇幅】84分钟电影

【展播时间】1987年10月5日至10月7日

有一只名叫凯蒂的毛毛虫,一心希望能够找到真正的幸福和快乐。主宰天地万物的精灵鼓励她勇敢地探索外面的世界。于是,凯蒂离开了樱桃树,踏上征途。一路上,凯蒂见识了各式各样的事物,也经历了种种磨难。途中,她得到了小老鼠吉尔伯特的帮助,同时她也因为帮助别人而感悟到了许多道理。最后,凯蒂终于破茧而出,变身为一只自由飞翔、幸福快乐的美丽蝴蝶。

① 五国的主要广播电视机构也出资协助,包括德国巴伐利亚广播电视公司、瑞士广播电视公司、奥地利广播集团,以及南斯拉夫的卢布尔雅那广播电视台和萨格勒布广播电视台。

② Moro Creativos Asociados,由西班牙动画导演何塞·莫罗创立。关于何塞·莫罗的相关介绍请见《童话往事:中国译制动画片(1988—1992)》第一编的《笑星和他的朋友们》一文。

《毛虫凯蒂》是西班牙和墨西哥共同制作的动画电影。整部作品画面精致唯美，情节生动流畅，人设活泼可爱。片中穿插着很多动听而美妙的歌曲，极具艺术感染力。凯蒂虽然只是生活在大森林里的一条普普通通的毛毛虫，但她并不甘心一辈子无所追求。外面的世界对于她而言，哪怕是一缕阳光、一朵小花、一株小草，都是新奇而充满梦幻的。凯蒂选择了走出森林，这种执着态度和探索精神其实正是很多孩子内心所渴求的。

7.《猫咪列奥波尔特》：善待老鼠邻居的好猫咪咪

【原 片 名】Кот Леопольд（1975）

【出品制作】〔苏联〕“荧屏”创意协会[①]

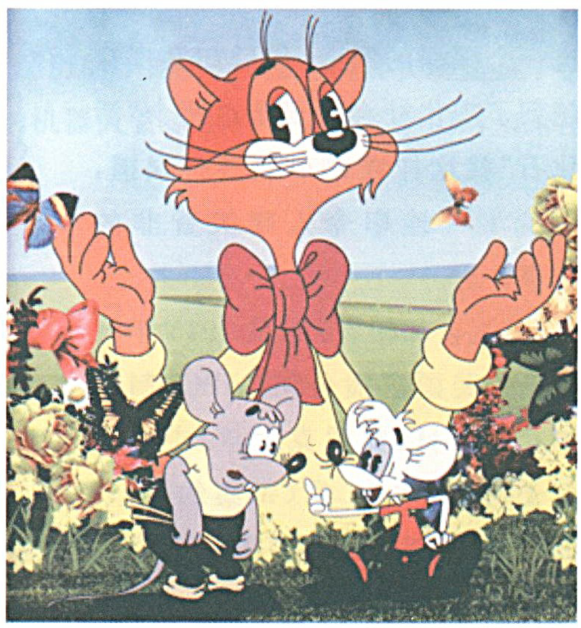
【原作篇幅】15 集

【展播时间】1987 年 10 月 15 日至 10 月 17 日

【译制信息】**译制导演**：万旗红　**翻　译**：李赤泉　**编　辑**：余　纳

录　音：肖秋晏

配音演员：徐　涛　张涵予　李文玲　万旗红

列奥波尔特是一只心地善良的猫咪，而他的邻居却是两只生性好斗、顽皮捣蛋的小老鼠——灰鼠米佳和白鼠莫佳。老鼠们不时想出一些鬼点子来捉弄列奥波尔特，但每次要么自食其果，要么被列奥波尔特轻松化解。每一集结束时，观众都可以看到列奥波尔特说：“伙伴们，让我们和平共处吧。”然而两只老鼠却又屡屡想出新的招数去骚扰他们的邻居，就算失败也从不悔改，一集又一集地重复自己的愚蠢行为。

《猫咪列奥波尔特》从 1975 年至 1987 年共推出了 11 集。[②] 片中，列奥波尔特总是以典型的苏联知识分子形象出现，不抽烟，不喝酒，不大声喧哗，“猫生”信条就是“和平共处”。本片在国内播出的时候，正好也是《好猫咪咪》《黑猫警长》等片风靡全国之时，而后来大红大紫的《猫和老鼠》此时尚未引进。因此，《猫咪列奥波尔特》反传统的剧情设计让中国内地的小观众感到既新鲜

① 原名“Творческое объединение ‘экран’”，1968 年成立。

② 每集长约 10 分钟。1993 年，俄罗斯又推出 4 集《列奥波尔特的回归系列》。

又有趣——“原来猫和老鼠不一定总是敌对关系，也有‘和平共处’的可能”。在那个时代，这种颠覆性的描写反倒比故事内容本身更加让人印象深刻。

8.《瓦吉和帕吉》:原始人的现代见闻记

【原 片 名】Wacky and Packy(1975)

【制作年份】1975 年

【出品制作】〔美〕飞美逊公司

【原作篇幅】16 集

【展播时间】1987 年 10 月 19 日至 10 月 31 日

【译制信息】

译制导演：金 娣 **翻 译**：杨汉峰 **录 音**：易小米 廖 宁

配音演员：郭政建 党同义 李 辉 任亚明 于晓临 高 扬

在遥远的史前时期，一场突如其来的大地震把原始人瓦吉和他的伙伴长毛象帕吉搅得晕头转向。他们稀里糊涂地掉进了激流，被冲进一个深深的洞穴，最后却发现穿越到了现代社会。于是这两个“活化石”就这样在都市里误打误撞，引发了一连串令人啼笑皆非的故事。

《瓦吉和帕吉》原是 1975 年飞美逊为美国广播公司(ABC)制作的儿童节目《克罗克大叔》中的一个子栏目，共 16 集(每集约 4—7 分钟，展播期间播出了其中的 12 集)。由于反响欠佳，该节目在播出了一季后就被撤档，并导致飞美逊从此再未获得过 ABC 的合约。和飞美逊后来出品的《非凡的公主希瑞》《布雷斯塔警长》等动画片一样，《瓦吉和帕吉》在每集开头都有一段提纲挈领式的独白，这似乎已经是飞美逊动画中的固定模式了。

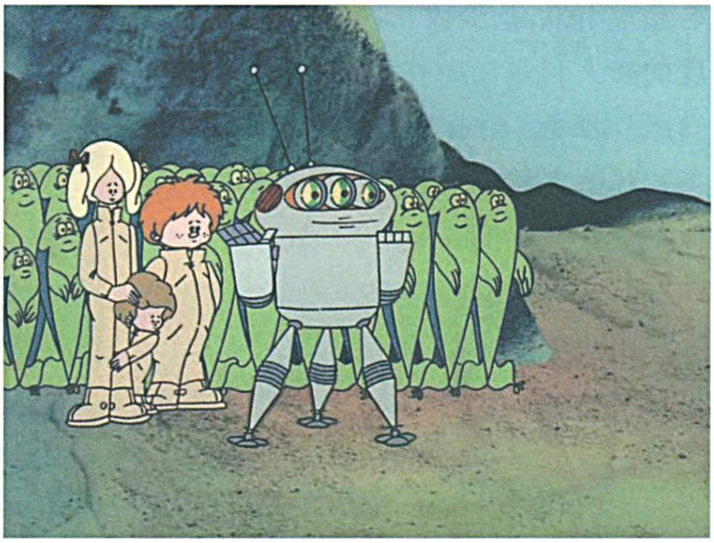
9.《米克罗比》:三眼三腿机器人的星际旅行

【原 片 名】Mikrobi(1973)

【出品制作】〔匈〕潘诺尼亚电影工作室

【原作篇幅】13 集

【展播时间】1987 年 11 月 16 日至 11 月 21 日

《米克罗比》是潘诺尼亚电影工作室根据 1969—1972 年匈牙利的一部热门儿童广播剧改编而来的 13 集电视动画系列片，分两季在 1973 年和 1975 年推出（展播期间播出了其中的 12 集）。片中，机器人米克罗比有着三只眼睛、三条腿和两只手，它善良憨厚、有修养懂礼貌，而且知识渊博。米克罗比一天到晚忙个不停，除了帮着主人照料他们的小宝宝佩佩外，还要带着佩佩和他的哥哥姐姐们一起，乘坐飞船到太空去，展开一次次有趣的旅行。

20 多年过去了，这部译制动画片的名字已经很少有人提及了。但只要提到“三眼三腿的机器人”“手指尖能变出冰激凌的机器人”，许多观众的童年回忆就会立刻被唤醒。米克罗比带着三位小主人公在各星球上经历的千奇百怪的历险，其实就是孩子们对未来宇宙旅行的种种奇妙幻想，神通广大的机器人管家也恰恰符合孩子们对未来生活方式的憧憬与向往。

10.《多特和袋鼠》：森林好伙伴的爱心接力

【原 片 名】Dot and the Kangaroo(1977)

【出品制作】〔澳〕尤兰 · 格洛斯电影公司[1]

【提 供 方】澳大利亚国家电影委员会

【原作篇幅】71 分钟

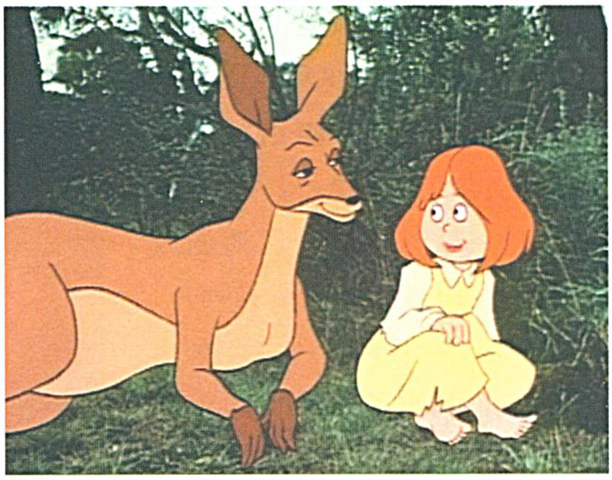
【展播时间】1987 年 12 月 7 日至 12 月 12 日

小姑娘多特在森林中迷了路，后被善良勇敢、富有爱心的袋鼠妈妈搭救。袋鼠妈妈将她放在自己腹部的育儿袋里，像看护小袋鼠一样照顾着这个暂时无家可归的可怜孩子。在众多森林动物的保护和帮助下，袋鼠妈妈克服重重困难，历经各种危险，终于把多特安全送回了家。当多特和生母相逢，紧紧拥抱的时候，袋鼠妈妈却悄然离去了……

---

① Yoram Gross Films，1968 年由电影人尤兰 · 格罗斯和其家人创立，现更名为“飞翔的巴克”制作公司（Flying Bark Productions）。

《多特和袋鼠》改编自澳大利亚作家埃瑟尔·珀德利于1899年创作的同名儿童小说，是少数几部享有全球知名度的澳大利亚动画作品。[①] 作为“国际动画片展播”的收官之作，《多特和袋鼠》与《毛富利——最后一只树熊》在展播季最后一周相继播出，不知道是不是主办方的有意安排。北京观众第一次在动画片里见到了这两种澳大利亚国宝级动物，算是一饱眼福了。本片的最大特色在于将大量实景拍摄的澳洲自然风光作为背景画面，与手绘的动画人物相结合，给人以身临澳洲之感。《多特和袋鼠》的故事情节非常简单，但片中处处流露真情，袋鼠妈妈与多特情同母女，颇为感人。在《多特和袋鼠》的片头，有这样一段导语尤其让人动容：“给澳大利亚的孩子：同情一下生活在这块土地上的许多美丽而活泼的动物吧！无情的破坏正使这些可爱的生灵濒临灭绝。”

意境隽永的“十部小清新之作”

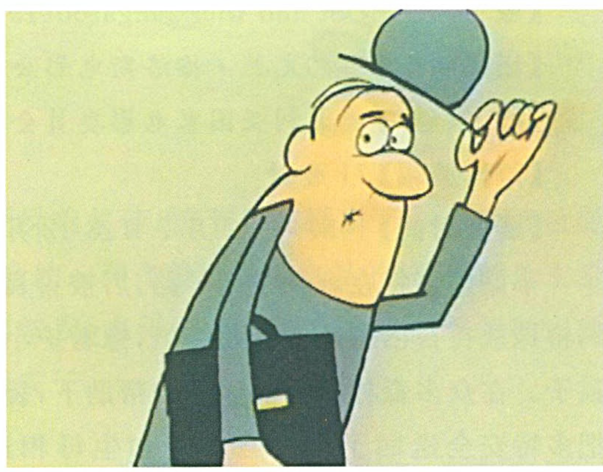
1.《古斯塔先生的趣闻》

【国　　籍】匈牙利

【原 片 名】Gusztáv(1964)

【展播时间】1987年9月9日

《古斯塔先生的趣闻》是匈牙利潘诺尼亚电影工作室的代表作之一。该系列自1964年问世以来，共推出了120集，每集长4—5分钟。与捷克的《鼹鼠的故事》类似，《古斯塔先生的趣闻》也接近于“默片”，出场人物几乎没有台词，全靠动作和音乐来演绎剧情。在匈牙利国内，《古斯塔先生的趣闻》是一部主要面向成人观众的动画片。片中的古斯塔其实就是许多办公室小职员的

① 由于本片获得了成功，制片方在1981—1994年又接连推出了8部以多特为主角的动画电影。

典型代表：小气，爱说大话，对上级阿谀奉承，但也并非一无是处。展播活动中播出了该系列的五集，分别是《捉老鼠》《足球迷》《拔牙》《钓鱼》《下棋》。

2.《秃尾巴彼德》

【国　　籍】瑞典

【原 片 名】Pelle Svanslös(1981)

【展播时间】1987 年 9 月 24 日

本片改编自 20 世纪 40—70 年代在瑞典出版的同名系列儿童小说。故事的小主人公名叫彼德，是一只善良可爱、诚实勇敢的小猫。因为先天的缺陷，它一直被其他人嘲笑为“秃尾巴彼德”。当彼德从农庄来到城里时，受到了以公猫迈克为首的众多猫咪的嘲笑和捉弄。不过彼德从来没有因此灰心丧气，它和迈克进行了许多次较量，斗智斗勇，最终打败迈克，获得众猫拥戴，还赢得了母猫莫莉的欢心。

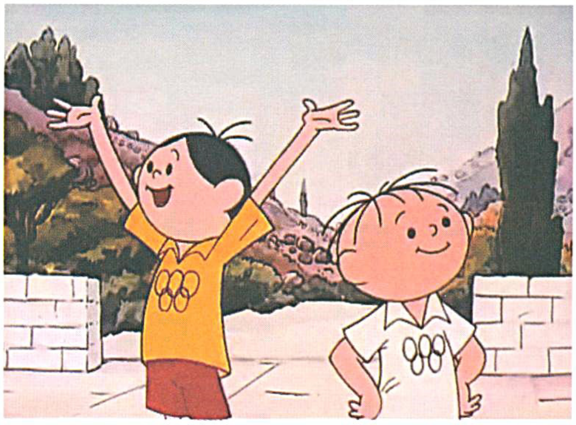
3.《包来克和罗来克的奥运会》

【国　　籍】波兰

【原 片 名】Olimpiada Bolka i Lolka(1983)

【展播时间】1987 年 10 月 12 日

包来克和罗来克两兄弟是波兰知名的动画明星。以他们为主角的系列动画片从 1963 年开始推出，至 1986 年共制作了 150 集(每集约 10 分钟)。作品用简单的笔触、近似于默剧的表演方式，展现了兄弟俩在生活中的种种趣事和两人充满爱与勇气的冒险之旅。入选“国际动画片展播”的《包来克和罗来克的奥运会》于 1983 年出品，在制作中得到了波兰奥林匹克委员会的大力支持，共 12 集(每集时长约 10 分钟，展播期间播出 4 集)，讲述了兄弟二人梦中参加古典奥林匹克运动会获得赛马冠军，以及他们学习击剑等体育项目的故事。

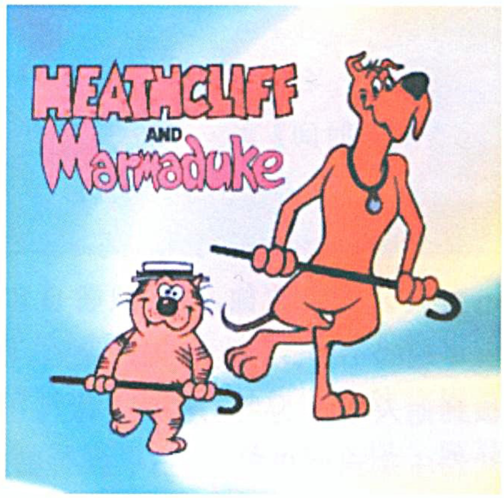

4.《玛玛公爵与希思猫》

【国　　籍】美国

【原 片 名】Heathcliff and Marmaduke(1980)

【展播时间】1987 年 10 月 13 日

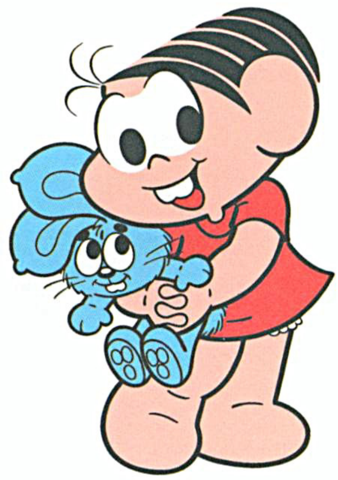
壮得像头牛、跑起来像匹马的大狗“玛玛公爵”(Marmaduke)是 20 世纪 50 年代创作的报纸连环漫画角色。1980 年,鲁比-斯比尔斯公司在改编另一个知名连环漫画角色“希思猫”时,[①]也顺道将“玛玛公爵”纳入进来,并制作了以他们为主角的 12 集动画片。每一集中,玛玛公爵和希斯猫分别拥有各自独立的故事单元,两者从未打过照面。《玛玛公爵与希思猫》在展播中只播出了 1 集。本片之前曾由广东台完整引进(译名为相近的《马马公爵与希思猫》),但仅在广东省内播出。

5.《莫尼卡与怪蝙蝠》

【国　　籍】巴西

【原 片 名】As Novas Aventuras da Turma da Mônica(1986)

【展播时间】1987 年 11 月 2 日

“莫尼卡”是巴西家喻户晓的漫画人物。这位穿着红色连衣裙、总是抱着毛绒兔子玩具的 7 岁小女孩由漫画家毛利西奥·索萨(Mauricio de Sousa,1935 年生)在 1963 年创作,以其为主角的漫画《莫尼卡和伙伴们》(*Turma da Mônica*)自 1970 年开始发行,迄今仍在刊载新的篇章。莫尼卡和小伙伴之间的各种调皮捣蛋和冒险故事伴随了几代巴西儿童的成长,也成为该国推向世界的一个著名文化品牌。除了传统的纸质媒介之外,《莫尼卡和伙伴们》在过去的 30 余年里还曾多次被改编为动画电影和系列片。展播期间播出的《莫尼卡与怪蝙蝠》为 1986 年的电影《莫尼卡和伙伴们的新冒险》(*As Novas Aventuras da Turma da*

① 有关希思猫的介绍请参见本书第二编的《广东台海外动画片引进回顾(1983—1992)》一文。

Mônica，由 8 个互不相干的小故事合编而成）当中的一个章节，讲述的是莫尼卡在深夜看电视时误打误撞地赶走了一只不怀好意的吸血蝙蝠的故事。

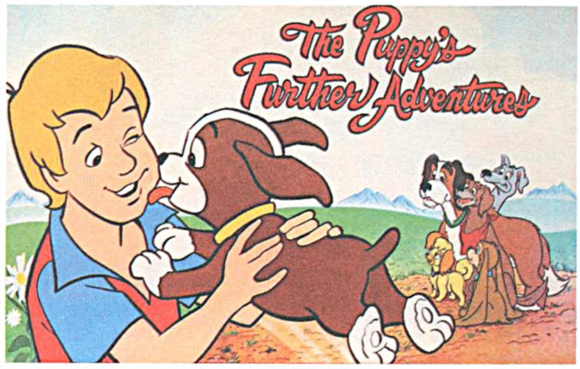
6.《小狗历险记》

【国　　籍】美国

【原 片 名】The Puppy's Further Adventures(1983)

【展播时间】1987 年 11 月 2 日

小狗贝贝原本与孤儿托米相依为命。一次暴风雨中，贝贝掉到海里，与小主人失散了。后来，贝贝和莉莉、阿平、阿福、大个等忠实的朋友一起，踏上了寻找托米的艰难路程。本片由鲁比-斯比尔斯公司以儿童故事《寻找男孩的小狗》(*The Puppy Who Wanted a Boy*)为蓝本制作，于 1982－1984 年分别推出两季，共 21 集，不过展播中仅播出了其中的 1 集。与《玛玛公爵与希思猫》一样，《小狗历险记》的第一季（包括 1978 年制作的电视特别版）也曾被广东台单独引进，但只在广东省内播放过。

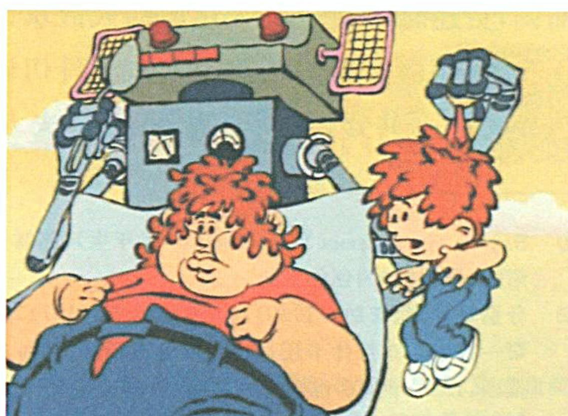
7.《不愿意国》

【国　　籍】苏联

【原 片 名】Нехочуха(1986)

【展播时间】1987 年 11 月 3 日

涅哈丘哈是一个懒惰的小男孩，只知道玩，从不帮年迈的奶奶干活。奶奶每次让他干活的时候，他总是说："不愿意，不愿意。"一天，他终于来到梦想中的世界。在这个"不愿意国"里，所有劳动都是由机器人承担的，人只管尽情玩乐就行。在这里涅哈丘哈看到，长大以后的自己因为不干活，变成了一个大胖子。涅哈丘哈终于后悔了，从此开始跟着奶奶一起干活，并改掉了贪玩的毛病。片中的"涅哈丘哈（啥都不想干的人）"曾成为当年苏联家长劝诫孩子的用语。

8.《切布拉什卡去上学》

【国　　籍】苏联

【原 片 名】Чебурашка идëт в школу(1983)

【展播时间】1987 年 11 月 5 日

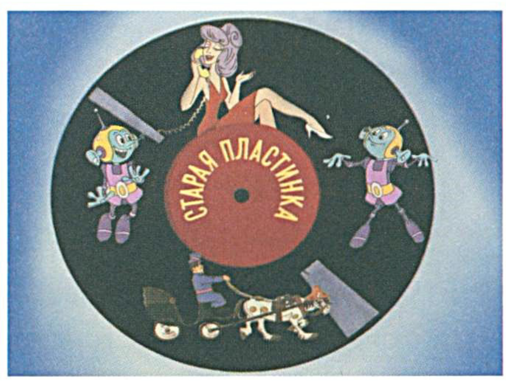
“切布拉什卡”最初是作家爱德华·乌斯宾斯基[①]在 1966 年创作的童话《鳄鱼吉纳和他的朋友》中的一个虚拟动物角色。1969－1983 年，苏联联盟动画电影制片厂以乌斯宾斯基的作品为蓝本，采用定格动画的模式，先后制作了 4 部有关切布拉什卡的动画电影，[②]并为其设计了“浑身毛茸茸、有一对大耳朵”的全新形象。片中，切布拉什卡随一箱橘子一起被带到城市里，他起初孤身一人，后来和同样孤独的鳄鱼吉纳结为伙伴。他们善良热情，助人为乐，很快就与越来越多的居民成了好朋友。影片风格清新独特，既充满了童真和欢乐，又不乏一些深入浅出的哲理，深受苏联和今日的俄罗斯观众欢迎，被引进到美国、日本等地后也颇受好评。切布拉什卡由此也成为苏联享誉世界的动画明星，其地位不亚于《等着瞧》中的狼和兔子。

9.《老唱片》

【国　　籍】苏联

【原 片 名】Старая пластинка(1982)

【展播时间】1987 年 11 月 6 日

一群外星人来到地球做客。返回之际，他们突然发现了一箱老唱片。这箱老唱片给外星人带来了无限的乐趣。他们沉醉于唱片的优美曲调，更迷恋歌曲中所叙述的动人故事。本片于 1982 年由苏联知名动画工作者科切诺契金执导完成，[③]共分为四个小故事：侯爵夫人的故事；牛的问答；马车夫的故事；大胡子的

---

① Эдуард Николаевич Успенский(1937 年生)，苏联知名儿童文学家和动画片编剧，其人也是本书第三编即将介绍的《等着瞧》的创作者之一。

② 分别是《鳄鱼吉纳》(1969)、《切布拉什卡》(1971)、《顽皮婆婆》(1974)和《切布拉什卡去上学》(1983)。其中，第一部中切布拉什卡还只作为配角出场，之后因人气高涨才升为主角。根据“国际动画片展播”的时间安排推断，1987 年北京台播出的这部“切布拉什卡”应为该系列第四部《切布拉什卡去上学》。

③ 详细介绍请参见本书第三编的《等着瞧》一文。

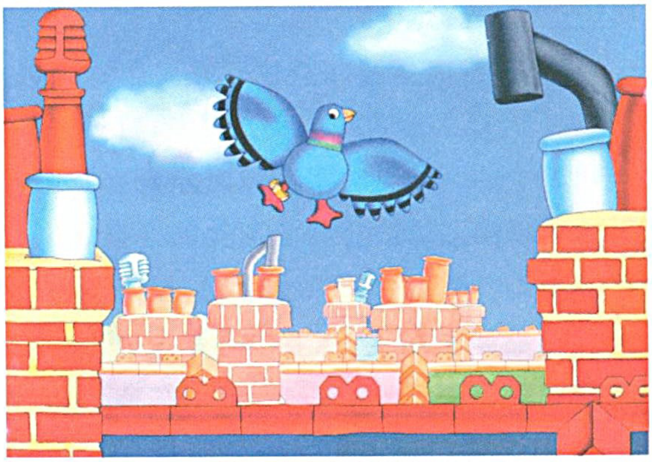
故事。全片几乎没有对白，乌乔索夫[1]的著名歌曲贯穿始终，音乐曲调温暖而友善，平和而乐观，将观众带入了精彩的动画世界。

10.《鸽子街》

【国　　籍】英国

【原 片 名】Pigeon Street(1981)

【展播时间】1987 年 12 月 12 日

《鸽子街》由英国 BBC 在 1981 年制作，共推出 13 集(每集约 15 分钟)，主要面向学龄前儿童。片中的鸽子街位于一个生活着不少鸽子的典型英国城市，故事讲述了居住在鸽子街上的一群人平常或不平常的生活遭遇。本片采用喷笔作画，色彩鲜艳，轮廓柔和。

以上我们重温了 1987 年“国际动画片展播”中的“十部大片”和“十部小清新之作”。由于年代久远，虽经多方查询求证，一些作品的制作背景及译制情况并未完全弄清，仍有待探索揭秘。

致敬鸣谢

本文中所使用的相关外文资料分别由沈阳任华为先生(德语)、上海崔越小姐(西班牙语)、“寻梦 80－90 年代的张阳”(俄语)搜集整理并翻译，部分“国际动画片展播”视频资料由北京怀旧动漫爱好者钱雨婷小姐提供。

国际动画片展播

[1] 列昂尼德·乌乔索夫(Леонид Осипович Утёсов，1895－1982)，苏联著名爵士乐歌手和相声演员，犹太血统。1965 年，他被授予苏联人民艺术家的称号，并成为苏联第一位流行歌手。片头的铅笔画人像就是他本人。

《佐罗》：传奇蒙面侠的动画处子秀

【原 片 名】The New Adventures of Zorro(1981)

【出品制作】〔美〕飞美逊公司/〔日〕东京 MOVIE 新社

【引起译制】北京电视台译制/北京电影学院配音

【国内首播】1987 年 10 月 19 日 18：10（北京电视台第一套节目）

【播出概况】13 集（全片完整引进播出）

【内容简介】作品以在美国经久流传的侠客故事为基础，成功塑造了一位剑术高超、神秘莫测的蒙面侠的形象。主人公虽然出身贵族，却一直以“佐罗”的名义惩恶扬善，对抗欺凌与压迫贫苦人民的达官贵人。正如每集开场白所说的那样，“我表面上是迪亚戈，假装害怕胆小，但是在深夜里举起锋利的剑主持正义，要问我是谁？佐罗！”

【译制人员】

译制导演：王承廉　**翻　译**：樊　红　吴心潮　**录　音**：李　坚

监　　制：陈　虎　刘之毅

配　　音：王志文　王　江　陈　浥　高　扬　闫勇刚　刘　燕　崔新琴

传奇侠客首现动画荧屏

这是一家1962年成立于美国加利福尼亚州里西达市的动画制作公司。在20世纪60—80年代的美国，从它那面积不大的工作室里涌现出的一部部动画作品占据了各大电视台的儿童节目时段，有的如今已成为美国动画发展史上的标志。虽然它的"高产"往往是在质量上妥协后才得以实现的，虽然由它塑造的肌肉男女在电视机里挥拳踢腿曾让一些家长直皱眉头，但这都无碍千万美国儿童对它的喜爱。它，曾是一个复兴时代的一盏璀璨明灯，但却过早地熄灭……它，就是飞美逊[①]。

今天，对中国大众而言，飞美逊已是一个陌生且遥远的名字。但1979—1992年，飞美逊却是与中国内地的动画观众"碰面"次数最多的美国动画公司。这份因缘始于1987年北京电视台举办的"国际动画片展播"，始于一位当时在中国已颇具人气的影视人物——佐罗。

佐罗这一犹如黑色闪电的形象自从1919年在美国作家强森·麦考利的笔下诞生后，便当仁不让地成为美国大众文化里的一个标志性符号。从杂志和广播，到电影和电视剧，其神乎其神的冒险故事曾出现在不同时期的几乎所有种类的媒体上，且常演不衰。1981年，当飞美逊公司在为哥伦比亚广播公司(CBS)准备新一季的动画节目时，[②]首次将这位黑衣侠客以动画的形式搬上了电视荧屏。本片尽管篇幅短小，但在制作上却颇下功夫。为了与佐罗所处的时代和地域(19世纪初还属于墨西哥的加利福尼亚)相称，所有配音演员都由清一色的拉美裔人士担任(这也是美国电视动画历史上的第一次)，主题曲和背景音乐均选用具有浓郁墨西哥风情的乐曲。而在剧情安排上，飞美逊也和当时的动画片审查人员据理力争，[③]最后不仅保留了片中的击剑镜头，而且还特地使用转描仪技术制作出了非常流畅的击剑动作。[④]

由于这一围绕着击剑镜头的纷争，CBS很晚才给《佐罗》开绿灯，留给飞美逊的制作时间已相当紧迫，且当时飞美逊还承接了多部动画片的制作，工作量已近饱和。为了避免延误播出档期，一直坚持"美国动画美国造"的飞美逊，第一次、也是唯一一次将

---

① Filmation Associates，其名字是由"Film"和"Animation"两词组合而来的。

② 即《泰山/孤胆骑侠/佐罗的冒险时刻》(*The Tarzan / Lone Ranger / Zorro Adventure Hour*)，以美国20世纪前半期的三大著名虚拟英雄为主题，《佐罗》是其中的一个子栏目。该节目中的另一部作品《孤胆骑侠》日后也被引入了中国，详见《童话往事：中国译制动画片(1988—1992)》第三编。

③ 据飞美逊员工回忆，因当年对动画作品的审查标准严苛，播出方CBS曾担心"佐罗"的刀光剑影会招致家长和教育团体的反对，于是要求飞美逊完全取消或至少大幅弱化片中的击剑场面。但是，没有剑的佐罗还会是佐罗么？为此，飞美逊和CBS一度僵持不下。幸运的是，CBS的一位企划人员曾是美国奥运会代表团击剑队的成员，他不仅帮助本片顺利地在CBS过关，而且还在击剑场面的制作中给飞美逊提供了指导。

④ 转描仪是在传统动画制作中用来获得逼真动作的设备。使用时，会先利用真实的场景和演员进行前期拍摄，之后通过投影将所拍影像一帧一帧地打在特制的画板上，画师再根据每一帧影像中的人物轮廓绘制相应的动画赛璐珞。由于工序繁杂，转描仪一般较少在要赶工期的电视动画片的制作中使用。

动画制作任务外包给了美国以外的机构——日本动画公司东京 MOVIE 新社。[①] 而日本动画工作者也不辱使命，最后交付的成品质量令飞美逊上下交口称赞。也因此，在美日合作之下，《佐罗》自然而然地融入了两国动画不同的风格，美式人物造型的硬朗以及快节奏的镜头语言，日式画风的细腻与唯美，都令它与飞美逊的其他作品相比特点更加鲜明。这种美日的混搭格调无形之中也正好契合了佐罗这一人物潇洒豪放又心细如发的性格特点，既展现了佐罗作为一个西方侠客的飒爽英姿，也凭借华丽的画风而使影片的观赏性更佳。

凡是看过本片的观众，应该都不会忘记这个"Z"字

中国之行：佐罗来得正是时候

1979 年，由童自荣主配的意法合拍故事片《佐罗》(原片 1975 年出品)在中国内地上映，引起巨大轰动，在此后的几年中，影片多次重映，依然是好评如潮。作为该片中"佐罗"的扮演者，法国影星阿兰·德隆也成为那个年代最受中国观众欢迎的外国影星。1987 年 10 月 31 日，阿兰·德隆第一次踏上了中国的土地，唐国强、方舒等中国著名演员专程前往首都机场接机。为了完整地记录这一中法电影界的交流活动，北京电视台和当时的中国电影发行放映公司特地组成了《阿兰·德隆在中国》电视专题片摄制组进行全程拍摄。阿兰·德隆在中国期间的活动可谓丰富多彩，他不仅游览了北京的故宫，还专程前往上海电影译制厂参观交流，并与"让佐罗讲一口流利中国话"的配音演员童自荣先生聚餐畅谈，成就了一段影坛佳话。

值得一提的是，就在阿兰·德隆 1987 年开始首次中国之行的前一周，10 月 19 日至 10 月 24 日，北京电视台举办的"国际动画片展播"播出了飞美逊出品的《佐罗》。虽然 1987 年 8—12 月"国际动画片展播"密集地播出了来自 15 个国家的 40 余部动画片，但从日程安排上来看，对《佐罗》的档期安排相当用心，可以说整整一周成了"国际

① 具体由东京 MOVIE 新社的子公司 Telecom Animation Films 负责。该公司于 1975 年成立，主要接手欧美动画公司的外包业务。另外，据一些日本网站上的信息显示，当年正在 Telecom 公司工作的宫崎骏参加了《佐罗》部分剧集的原画绘制。

动画片展播”的“佐罗周”。而此次播放结束之后仅仅过了一周，阿兰·德隆便来华，不知道这样的结果是北京电视台的精心安排还是纯属巧合。

作为一部制作精良、有着深厚群众基础的电视动画片，《佐罗》1987 年 10 月在北京台首播后很受欢迎，短短的 6 集选播让人感到很不过瘾，因此在当年 12 月的“国际动画片展播精彩回顾”中，这 6 集得以再次播出。但即便如此，也仍然难令观众满意，于是，北京台最终在翌年将全片 13 集完整引进。1988 年暑期，由北京电影学院牵头，《佐罗》在北京青年电影制片厂进行了配音录制，9 月完成了 13 集的后期合成（前一年已经配音的 6 集也进行了重配）。本片配音演员多为该校师生，其中佐罗的配音即后来因主演《过把瘾》等影视剧而走红的著名实力派演员王志文先生（当时系北京电影学院表演系的应届毕业生），片中另一位引人注目的角色——大胖子冈萨雷斯中士，由当时在北京电影学院表演系执教的陈浥先生配音。从 1988 年起，这部动画片开始陆续在全国各地方电视台播出。尽管篇幅短小，却得到了观众的广泛称赞，被公认为是一部相当成功的动画作品。对于佐罗（迪亚戈）、佐罗的助手米盖尔、海盗露西亚、拉蒙上校[①]、冈萨雷斯中士这些耳熟能详的名字，今天不少怀旧动画迷仍能一一道来。

侠客好汉的大戏里，少不了一众正角、奸角、丑角和亦正亦邪的角色来陪衬

① 原名为 Captain Ramon，准确译法应为“拉蒙队长”或“拉蒙上尉”。

不过，就像“星球大战”早已不再是仅仅能代表巨型机器人“麦克瑞一号”一般，①随着时间的推移，“佐罗”的指代对象在中国的动画爱好者心目中也多了起来——1996年，由东宝公司策划、动画公司“苇制作”②具体操办的『快傑ゾロ』③再一次演绎了佐罗的传奇历险。这一次，从头到尾主导创作的日本动画从业者对佐罗的形象做了一番符合本国观众口味的改动，主角迪亚戈不仅比以往的影视形象年轻了许多，而且除了那身黑斗篷外，一直以来贯穿所有佐罗相关影视作品的标志性“黑衣、黑发、黑胡须”也被“白衣、金发、无胡须”所取代。其他诸如各类配角和剧情等方面，也就自然而然地任由日本制作人员想象和发挥一番了。该片在日本国内播出后并没有产生太大的反响，但在像法国、意大利等日本动画片的传统海外市场上却取得了不错的口碑，被引进到中国内地后，也曾红火过一阵，以至于现在一提到有关“佐罗”的动画片，很多动漫爱好者首先想到的便是这位金发型男。但即便如此，那个曾经常在屏幕前划出闪亮“Z”字的黑衣侠客，仍会是一些国人心目中真正的 No.1。

致敬鸣谢

在撰写本文的过程中，笔者相继采访了北视版《佐罗》的译制导演王承廉先生（2013年8月5日）、曾为本片中多位角色配音的原北京电视台节目主持人高扬先生（2013年7月10日），以及为冈萨雷斯中士配音的陈浥先生（2013年11月28日）。内地引进的日版《佐罗/佐罗的传说》影像资料由两位怀旧动漫爱好者——上海的大波 NWG 以及黑龙江黑河的天琴水星提供。

ZORRO

①② 详情请参阅本书第三编的《星球大战》一文。

③ 经查证，于内地播出的『快傑ゾロ』曾以《佐罗的传说》《佐罗》等多个译名播出，但配音完全相同，均源自台湾译制版本。

《猫人沃尔特》：喵星人的梦幻江湖

【原 片 名】The Secret Lives of Waldo Kitty(1975)

【出品制作】〔美〕飞美逊公司

【引进译制】北京电视台译制/北京电影学院配音

【国内首播】1987 年 10 月 26 日 18:10(北京电视台第一套节目)

【播出概况】13 集(全片完整引进播出)

【内容简介】主人家有只名叫沃尔特·凯蒂的黄猫，他和女朋友菲丽西娅经常遭到邻居家一条名叫泰龙的大狗的欺负。沃尔特不甘示弱，便幻想着自己变成了“蝙蝠猫”“泰山猫”“罗宾猫”等美国动漫英雄，他和他的朋友们为了捍卫正义大战泰龙并屡屡获胜……而生活中的沃尔特呢？也由胆小怕事逐渐地勇敢起来。

【译制人员】

译制导演：王承廉 **监 制：**陈 虎 刘之毅 **翻 译：**赖秋云

录 音：李 坚

配 音：陈 浥 张惠君 王 江 刘 燕 高 扬 闫勇刚

小猫的白日梦：恶搞美国流行文化

《猫人沃尔特》是美国全国广播公司(NBC)在 1975 年秋季档播出的一部全长 13 集的“准”电视动画片。之所以说它是“准”动画片，是因为片中有大量猫狗表演的实拍镜头。该片每集的故事无外乎这样呈现：一开始，以动物世界的视角拍摄日常中的小

猫沃尔特还有他的女朋友菲丽西娅，他们在真实生活中常常会受到强壮的牛头犬泰龙的欺负。当然，所谓的欺负其实仅仅是猫跟狗的一通打闹而已，在播放这些真实影像片段的同时，会以画外配音的方式来表现动物的心理活动。当窝囊的沃尔特在真实世界落败之后，只能寄情于自己的幻想世界。从这一段落开始，画面将由真实片段转换到动画片段。在这个由真实的沃尔特所想象出来的虚幻梦境中，他会变成一个又一个超级英雄，而后战胜泰龙扮演的一个个反角。每集结尾，沃尔特又会返回真实世界，此时画面又变回实拍画面，随后真正的沃尔特便会借助想象中学习到的智谋打败真实世界中的泰龙。

动画场景中的猫情侣比现实中的真身要漂亮许多

对于这部稍显独特的作品，飞美逊的高层给它定下的基调是“不仅适合儿童，而且成年人看了也会开心”，而要达到这样的效果其实也很简单，那就是恶搞！于是，在凭空想象出来的梦幻江湖里，沃尔特便拥有了各种戏仿美国流行动漫及影视人物的扮相：它时而变身为恶搞蝙蝠侠的“猫侠”(Cat Man)，时而以“Catzan”的名义模仿泰山，还曾化身为以经典西部英雄孤胆骑侠为原型的“Lone Kitty”，就连古代豪杰罗宾汉和《星际旅行》中的柯克船长(Captain Kirk ，《猫人》中取其谐音改称“Captain Herc”)也均被调侃了一番。[①] 种种装束，鬼马生动，实为现代影视剧恶搞文化的元祖之一，也是外人了解美国 20 世纪 70 年代流行文化的现成作品。

梦里乾坤终是虚话一场

尽管既是真实世界的猫狗大战，又是动漫明星的模仿秀，以恶搞起家的《猫人沃尔特》注定了其小打小闹、难成大气候的命运。不仅如此，此片的情节架构，尤其是“主人公在自己的幻想世界中充当非凡人物”这一核心设定与美国作家詹姆士・瑟伯(1894

① 对于以上五个形象，飞美逊之前均制作过相应的动画片，所以选用它们可谓是信手拈来。

—1961)的畅销书《梦里乾坤》[1]存在着某种程度的相似。于是没过多久，瑟伯的后人便控告NBC和飞美逊侵犯其著作权并要求高额赔偿。虽然最终该控告未进入诉讼程序，但这也让NBC在《猫人沃尔特》第一季播出之后便立刻放弃了续订新剧集的想法，而飞美逊也不得不在之后的重播中将片名改为《沃尔多·基蒂的新冒险》(*The New Adventures of Waldo Kitty*)，并删除了片头的实景猫狗表演，以切断和瑟伯小说的任何联系。很快，本片便淡出了人们的视野。

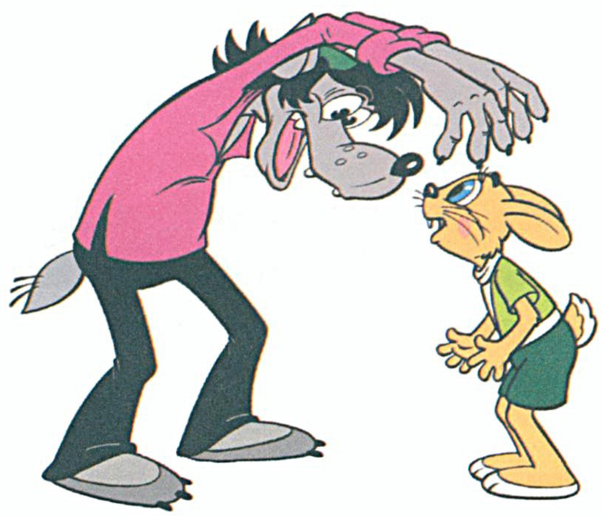
在中国内地，《猫人沃尔特》的运气要稍好一些。毕竟1987年，它以"国际动画片展播"选送作品的身份空降内地荧屏时，国内可供播出的译制动画片还相当匮乏，因此有着"实景＋动画"这一新奇元素的《猫人沃尔特》播出时仍然吸引了不少中国观众的目光。不过，国人对这部作品的情感也就到此为止了，更多的恐怕也就只是一种怀念了。如今，就连本片译制导演王承廉先生和猫人的代言人陈浥先生都坦承对本片没有太深的印象。原因很简单，1987年前后，除了"超人"之外，中国人对诸如"蝙蝠侠""泰山""柯克船长"等久负盛名的美国影视和动漫英雄知之甚少——这些名角都是从20世纪90年代起才开始随着各类西方影视作品的引进而陆续进入中国观众视野的。因此，所谓的"恶搞"美国流行影视经典形象的噱头，对中国观众而言，其实是无从感受的，他们不可能像美国观众那样，对这些"恶搞片断"心领神会，于是13集的《猫人沃尔特》当年在给孩子们的课余生活添了一剂快乐调味料后，很快就湮没在纷至沓来的各类剧情更有吸引力的动画片之中了。

致敬鸣谢

在撰写本文的过程中，笔者于2013年秋先后采访了本片的译制导演王承廉先生、配音演员陈浥先生(为猫人配音)及高扬先生。

[1] *The Secret Life of Walter Mitty*，又译《白日梦冒险家》，创作于1939年。1947年和2013年曾两度被改编为电影。

《等着瞧》:狼与兔子联袂出演的俄式爆笑喜剧

【原　片　名】Ну，погоди！(1969)

【出品制作】〔苏联/俄罗斯〕联盟动画电影制片厂

【引进译制】北京电视台译制/总政话剧团协助配音

【国内首播】1987 年 11 月 7 日 18:10(北京电视台第一套节目)

【播出概况】16 部(迄今全系列共 20 部)

【内容简介】自作聪明的狼想出种种花招来捕捉兔子,而机灵敏捷的兔子却又总能借助天时地利,一次次成功逃脱狼的追捕,由此上演了一幕幕荒诞离奇、令人捧腹大笑的喜剧。屡战屡败之下,狼除了气急败坏地大喊一句"兔子,等着瞧!"之外,似乎就再也无计可施了。

【译制人员】

译制导演:王　焱　李丹丹　翻　译:李宗伦　范娟娟

录　　音:张广生　王　红

配　　音:刘润成　王　焱　白玉林　李宗伦　张　明

集体智慧打造"联盟"史上经典

朱可夫、加加林、《静静的顿河》《喀秋莎》……每当回忆起苏联这个已经成为历史

但却并不遥远的国度时，许多国人或许都会报出这一连串的人名、片名或歌名。的确，虽然只存世 69 年，但作为历史上第一个社会主义国家，苏联似乎已在人类社会的方方面面留下了不可磨灭的印记，不管是令人赞誉的还是发人深省的——从政治、哲学、军事、数学、物理，再到小说、诗歌、戏剧、电影电视……动画领域自然也不例外。

苏联时期的动画作品绝大多数出自联盟动画电影制片厂（Союзмультфильм，以下简称联盟制片厂）。这家国营单位于 1936 年成立，鼎盛时期最多有 700 余名员工在其中工作，迄今出品了 1 500 多部各类动画作品。在这其中，若论时间跨度最长、知名度最高，则当属《等着瞧》——它是联盟制片厂的代表作之一，甚至可以说是苏联/俄罗斯动画的一个象征符号。

和许多久负盛名的作品一样，《等着瞧》的诞生也是集体智慧的结晶。20 世纪 60 年代末，亚历山大·库尔兰德斯基[①]、菲利克斯·坎德尔[②]、爱德华·乌斯宾斯基等一批编剧应联盟制片厂的邀请而聚在一起，为该厂的新作构思大纲。制片厂对他们提出的要求很简单："想些有趣的点子"。于是，在这帮人的头脑风暴中，"追逐"这个想法几乎在瞬间便产生了——毕竟这是最容易衍生出各种笑料的题材。但是，"谁追谁"却让他们拿不定主意。"狐狸追鸡？""狐狸追兔子？"经过一番热烈讨论后，几位作家一致觉得应该是一条狼追赶一只兔子，因为狼和兔子是俄罗斯民间故事中常见的角色。同时，他们还讨论是否需要一句既能契合剧情、又可以为全片留一个开放式结尾的台词或句子。最终，坎德尔提出的短句"等着瞧！"[③]得到了众人的认可，成为片名和全片的核心台词。

库尔兰德斯基他们想出的这个创意很快变成了 1969 年初上映的动画电影《快乐的旋转木马》[④]中的一个故事单元。在这个长 2 分 24 秒的"极短片"里，狼的形象较日后更凶狠可憎，看上去像是一个真正的恶棍，兔子则小巧了许多，俨然是一个兔宝宝。全片的三个小故事均是以狼追捕兔子开始，以狼戏剧性的失败收尾的，并有了狼扯着喉咙大喊"等着瞧"这一未来的《等着瞧》系列的标志性桥段。这个小成果得到了制片厂领导的肯定，厂里还批准他们再为一部 10 分钟短片写一个剧本。然而，出于某种尚不明了的原因，新剧本写成后，制片厂里没有一位导演愿意接手这部片子（大概是嫌它

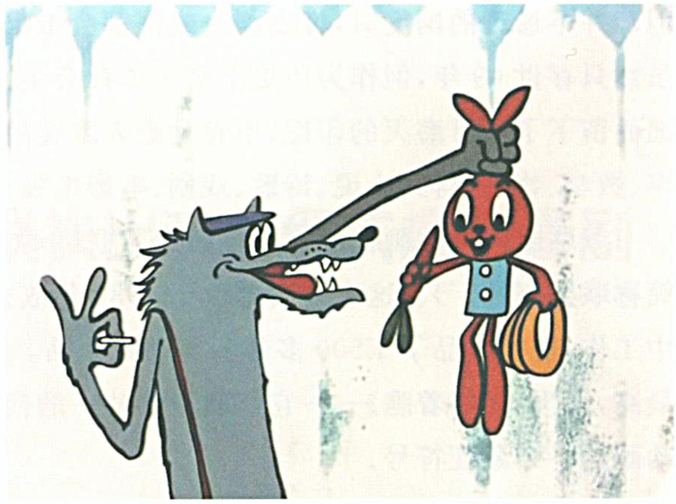
① 亚历山大·库尔兰德斯基（Алекса́ндр Ефи́мович Курля́ндский），1938 年生，苏联/俄罗斯文学家和编剧，参与《等着瞧》系列全部的剧本创作，2007 年被授予"俄罗斯联邦功勋艺术家"勋章。

② 菲利克斯·坎德尔（Феликс Соломонович Кандель），1932 年生，犹太裔作家，《等着瞧》最初的编创人员之一，后于 1977 年定居以色列。

③ "Ну, погоди!"，直译为"嘿，等着吧！"。本系列当年引进时，译名即为《等着瞧》，而非"兔子，等着瞧"——后者仅作为狼在片中的台词。

④ *Весёлая карусель* 是苏联/俄罗斯的一个动画短片系列，1969—2001 年共出品了 33 部，每部均由 3—4 个短小的童话或民间故事组成。

太闹、不够艺术），除了维亚切斯拉夫·科切诺契金[①]——按库尔兰德斯基的回忆，当时只有科切诺契金认可了他们的想法，并表示“有可取之处”。

在《快乐的旋转木马》中出场的狼和兔子的初期形象

在承接了《等着瞧》的导演工作后，科切诺契金和另一位资深动画人斯韦托扎尔·鲁萨科夫[②]一起重新设计了兔子和狼的形象，使它们更加拟人化。兔子的模样很快就被确定下来——它有着蓝色的眼睛和红润的脸颊，配音则毫无悬念地由女演员克拉拉·鲁米扬诺娃[③]担任。相比之下，设计狼的相貌则颇费周折，一度难倒了几位主创人员，但科切诺契金最终还是找到了灵感——“有一天，我在街上看到一位男士背靠着墙站着，他有着长长的黑发，嘴里叼着半截香烟，肚皮下垂着。我忽然意识到，这就是我想要的狼的形象。”至于狼的配音演员，科切诺契金起初中意的是当时公众最爱戴的歌唱家弗拉基米尔·维索茨基，尽管未能如愿，他最后还是找到了理想人选——知名喜剧演员阿纳托利·帕帕诺夫[④]。后来的事实也证明，帕帕诺夫的声音在很大程度上成就了《等着瞧》和狼这个角色在苏联/俄罗斯观众心目中的不朽地位。

脱胎于路人形象的“狼”突破了不少苏联动画的传统。在《等着瞧》系列中，狼一方面扮演着一个小流氓、游手好闲者似的角色，经常做出搅乱博物馆展览、欺负路人、在街上乱扔垃圾等破坏公共秩序的行为，而且还不止一次地抽烟！[⑤] 另一方面，狼在片

---

① 维亚切斯拉夫·科切诺契金（Вячеслав Михайлович Котеночкин），1927 年生，1947 年加入“联盟”动画电影制片厂，曾参与或执导了 80 余部动画长片和短片。因在动画领域的卓越贡献和《等着瞧》所获得的巨大成功，科切诺契金于 1987 年和 1988 年分别被授予“俄罗斯苏维埃联邦人民艺术家”称号和苏联国家奖。2000 年去世，享年 73 岁。

② 斯韦托扎尔·鲁萨科夫（Светоза́р Кузьми́ч Русако́в），1923 年生，1957 年加入联盟动画电影制片厂，是《等着瞧》系列中狼和兔子形象的主要设计者，并在该系列的第 1—16 部中主导原画的绘制。2006 年去世，享年 83 岁。

③ 克拉拉·鲁米扬诺娃（Кла́ра Миха́йловна Румя́нова，1929—2004），苏联演员和歌手。由于其声音十分洪亮、甜脆，鲁米扬诺娃在苏联时期广泛地参与动画片的配音，前后达 300 余部之多，深受苏联儿童的喜爱。

④ 阿纳托利·帕帕诺夫（Анато́лий Дми́триевич Папа́нов，1922—1987），1946 年从影，以主演各色喜剧电影而闻名。其中，在中国观众熟悉的《钻石胳膊》一片里，帕帕诺夫扮演了那个戴着鸭舌帽、又矮又胖的走私集团成员。

⑤ 实际上，将狼称为“烟鬼”有些言过其实。多数情况下，狼的香烟只是一种摆设，甚至反而会成为导致狼败北的因素，另外，在至少 5 部影片中，狼完全没有抽烟。不过，由于儿童影视作品中“禁烟”现已成为世界共识，在 2006 年出品的《等着瞧》系列第 20 部里，狼终于告别了香烟，改为叼着棒棒糖。

中又是一个什么时髦来什么的时尚潮人，[1]穿着上也不乏喇叭裤、粉红色衬衫、花短裤等花样繁多的服饰，显得摩登且个性十足，某种程度上可以视为 20 世纪 70 年代苏联社会风貌和思潮的一个写照。相比之下，兔子倒是一个传统的正面形象。他身形弱小但机灵顽皮，总能想出法子令狼的计谋功亏一篑，但他似乎认为狼的种种举动不过是并不怎么危险的"流氓行为"。所以，在摆脱了狼的纠缠后，兔子常常是坐等着看狼的笑话。当然，倘若狼真的碰到危险，兔子还是会出手相助的。总而言之，狼和兔子更像是"不是冤家不聚头"的损友。不过由于主创人员将大部分的镜头都放在了狼的身上，对兔子的刻画相对单薄，这使得绝大多数观众更青睐有点"坏"但又搞笑的狼。

三起三落四十年

狼和兔子的两位创造者：科切诺契金(左)和鲁萨科夫(右)

从 1969 年的系列第一作《在城市和海滩》开始，截至 1986 年，科切诺契金和他的团队一共制作了 16 部《等着瞧》(每部长约 10 分钟)。与联盟制片厂注重艺术性和教育意义的宗旨所不同的是，科切诺契金在《等着瞧》系列中秉承的是"让娱乐就像是娱乐"这一显得离经叛道的思想。全片的主旨十分简单，即"不要欺凌弱小，否则你自己也会陷入窘境"。片中没有附带任何潜台词，就连对白也被削减到最低程度，而娱乐元素则被发挥到了极致。在片中大量使用的同一时期苏联或西方流行乐曲的衬托下[2]，全片的欢乐气氛愈发炽烈。简单易懂的情节在令人开怀大笑的同时，也让《等着瞧》系列的忠实观众遍布苏联社会的各个阶层、不同年龄段。虽然科切诺契金本人曾有过在制作完第二或第三部《等着瞧》之后就为这一系列画上句号的打算，但是，热情的观众用一封封诚挚的来信使导演和制片厂不得不一次次地打消了念头。

在苏联时期，《等着瞧》尽管也曾招致一些批评(主要是因为狼的抽烟行为和某些

---

① 据不完全统计，狼在影片中展现过的技能和特长包括：弹吉他、唱男高音、跳舞、滑雪、滑冰、驾驶汽车和摩托车(虽然技术很烂)、开起重机和收割机。他似乎并不安于那种一成不变的工作，而是一有机会就去追求一些时尚流行的东西。

② 包括大家最熟悉的在出动画字幕时播放的插曲《等着瞧！》，其实是早在 1967 年就已出版发行的匈牙利原创歌曲 *VIZISI*(即"滑水"之意)。

过于粗鲁的举止），但凭着庞大的观众群体，本片的制作和放映基本上未受影响。[①] 甚至，当影片的主创人员坎德尔因政治原因移居以色列时，《等着瞧》的名望还帮制作团队化解了这一突如其来的危机。[②] 但是，当帕帕诺夫在1987年意外地因心脏病突发而离世后，《等着瞧》的制作最终不可避免地陷入了停顿。毫不夸张地说，帕帕诺夫的声音已成为《等着瞧》灵魂的一部分。没有了他，后续的制作几乎无法进行。但是，没等制作团队找到解决办法，更大的灾难便接踵而至——在20世纪80年代末苏联国内政治和经济格局的剧烈变动中，联盟制片厂也无法独善其身。由于失去了国家财政的支持，整个制片厂的运作受到极大的冲击。当现实中的人们都在为明天能否吃饱而发愁时，谁还会有工夫猜想动画中狼和兔的命运呢？

幸运的是，民众对《等着瞧》的深厚感情令这次停顿只成为“中场休息”而不是“最终谢幕”。1991年以后，苏联时期的许多文化符号已随红色帝国一同成为历史名词，而《等着瞧》却成了一个例外。1994年，在首映25周年之际，该系列的第17部居然奇迹般地问世了。之所以说是奇迹，是因为制作人员找到了帕帕诺夫生前在第1—16部录制过程中留下的音频拷贝，重现了他的配音原声，使观众得以在影片中再次听到那个熟悉的老狼的叫喊声。由于此时联盟动画电影制片厂境况不佳，新片的制作实际上是由一家乌克兰公司负责的，其导演弗拉基米尔·塔拉索夫曾是联盟制片厂的一位老员工，而负责原画的人员中还包括阿列克谢·科切诺契金——原导演维亚切斯拉夫·科切诺契金的儿子。总体而言，制作人员在这部新作中尽力保持原先的风格，但从一些小细节上也能窥出时代的变迁，譬如人物的动作节奏明显加快，不时还会出现恶搞欧美电影的桥段，以及诺基亚等赞助商的植入式广告。不过，《等着瞧》过去的一整套运作所依托的是苏联的计划经济体制，在失去了这一基础后，所谓的“回归”之举终究仅有象征意义。在1995年出品了第18部之后，《等着瞧》系列的制作再次中止。而这一停，又是十年的光阴。

2005—2006年，阿列克谢·科切诺契金子承父业，执导了《等着瞧》系列的第19和第20部。[③] 在21世纪的开篇里，制作团队在继承《等着瞧》系列的主旨的同时，也

---

① 长期以来，在中国内地媒体的相关报道中，一直都有“《等着瞧》在苏联被禁播”的记载。然而，这并非历史真相。

② 20世纪70年代中期，菲利克斯·坎德尔参与了苏联犹太人维权运动，并最终出走以色列——在当时的特殊环境下，这等同于叛国。一时间，整个团队都不知该如何是好。然而没多久，帕帕诺夫在一次于克里姆林宫举行的活动中见到了时任苏联最高苏维埃主席团主席的尼古拉·波德戈尔内。闲聊时，话题很自然地转到了《等着瞧》上，而帕帕诺夫也道出了大家的忧虑。听说此事后，波德戈尔内主席随即表示“虽然有人选择了离开，但是还有许多人坚守着我们的理念，我们不应让孩子们和同志们失望”。一席话打消了制作团队的顾虑，兔子和狼的故事得以继续演绎下去。

③ 两部影片的制作均由阿列克谢的工作单位——圣诞电影工作室承担，在制作过程中广泛采用了CG技术。编剧库尔兰德斯基表示，之所以这样做是为了节约成本，因为制作10分钟的动画片一般需要25万至30万美元，如果采取纯手工绘制的话，价格还要更高。为了获得赞助，制片方还将狼和兔子的形象授权给了俄罗斯知名购物网站“Пятерочка”使用。

采用了当下的新潮元素来重新装点这一已有30余年历史的故事。所以，观众可以看到，在两部影片中，狼依旧是那只狼，兔子依旧是那只兔子，他们的故事依旧还是那么喧闹，但是场景、器物、各色配角的穿着打扮等都是按照当今俄罗斯的社会风貌来打造的。尤其是两位新配音演员只被要求“尽自己的能力演绎好所配角色”，并不需要刻意还原帕帕诺夫和鲁米扬诺娃的风格，似乎也可表明这番复出并不仅仅是为了“怀旧”。然而，种种的努力似乎并没有让《等着瞧》系列在21世纪焕发活力。直到今天，是否会继续有新作问世仍存在变数。

在今日的俄罗斯，狼和兔子这对不老的动画“欢喜冤家”仍为广大民众所喜爱，不时地在官方和民间的各种活动中露面，①某些时候还能享受点“小特权”②。但是另一方面，对老动画形象而言，若想在新时代焕发青春，光靠“新瓶装旧酒”，肯定是不行的。在这个影视题材日新月异、强手如云的世界里，动画作品仅凭着喧闹搞笑，已很难赢得本国的投资者和发行方的注意。《等着瞧》的两部新作因筹款难而延误多年，日后仅作DVD发售，几乎未在俄罗斯本国影院公映过，这就是《等着瞧》目前不得不面对的窘境。

稀缺的苏联动画记忆

20世纪50年代，由联盟制片厂出品的一批苏联动画电影曾在国内公映。但随着中苏关系跌入“寒冬”，人们很难再睹苏联动画的风采。1985年后，两国逐渐走向缓和，互相之间的文化交流日益增多，这也为苏联动画片的引进创造了契机。1987年，当北京台与宋庆龄基金会决定举办“国际动画片展播”时，立即得到了苏联驻华大使馆的积极响应。苏联方面精选了一批过去二十年间在其国内最具影响力的作品，代表苏联动画亮相中国电视荧屏。由于这批影片的格式均为电影胶片，而当时北京台没有转制设备，所以这些片子不得不拿到中影公司进行胶转磁处理，着实费了一番功夫。

1987年夏，北京台从苏联驻华使馆免费获得了《等着瞧》系列中的数部作品。本片的配音是在当时的北京现代文学馆(位于今天的北京西三环万寿寺)的录音室进行的，译制导演分别由负责展播译制事宜的北京台国际部李丹丹女士，以及时任北京电视台总编室播音组副组长、在片中为兔子配音的王焱女士先后担任。③ 由于李丹丹女

① 与《等着瞧》相关的最近一次大型公众活动是2012—2013年度的主题童话秀。该节目是当代俄罗斯最重要的文化活动之一，岁末或年初在克里姆林宫举办，每年会有一个不同的主题。《等着瞧》不仅被确定为这届年会的表演主题，更吸引了超过30万观众前来观看。

② 2012年，俄罗斯新法律规定面向18岁以下未成年人的电视节目中不得出现吸烟镜头，因此关于是否要删除片中狼的抽烟镜头引发了一场争论。最后，俄罗斯官方再一次开了绿灯——《等着瞧》在电视上播出时依旧是“一刀不减”的原样。

③ 在片尾字幕中，王焱女士根据自己的本名王如心起了一个化名“王恕”，而李丹丹女士则将自己的姓氏李拆为木子，取其谐音“慕之”，作为化名。

士的姐夫便是总政话剧团的知名演员白玉林先生，故本片的配音事宜便由他负责调配，参与人员也多来自总政话剧团。其中，话剧团演员刘润成先生饰配男一号“大灰狼”（那句招牌式的“兔子，等着瞧！”就出自他口）[①]，片中的配角则由白玉林、李宗伦[②]等其他几位话剧团演员负责配音。据刘润成回忆，本片台词很少，配音时间宽裕，但因为片中狼始终是大喊大叫的，特别是那句招标牌式的“兔子，等着瞧”，要扯着嗓子吼，所以嗓子常常很快就喊哑了。

两位主配：“老狼”刘润成（左）和“小兔”王焱（右）

1987 年，《等着瞧》在北京台展播期间和后续的重播中都获得了不错的反响。也因此，1988 年，北京台完整引进了到当时为止的《等着瞧》系列的全部作品。[③] 在 1979—1992 年的 14 年里，包括几次中外动画片展播活动在内，内地引进的苏联动画片在数量上并不占优。由于苏联动画片历来以单集电影为主要出品模式，很少有西方概念的“系列片”，因此这些被引进的苏联动画片大多仅是在荧屏上匆匆闪过。16 部《等着瞧》虽然篇幅不算很长，但毕竟一直讲述的都是“狼和兔子”的故事，这也成为中国观众关于苏联动画为数不多的共同记忆。相比同一时期的美日动画大作，画风略显淳朴、情节较为保守的《等着瞧》在人气上显然要稍逊一筹。然而，在《猫和老鼠》尚未登陆之际，“兔子戏狼”对于传统的颠覆性“笑果”仍然逗得国人开心不已。从当时各类儿童读物上刊登的各式国人自创的《等着瞧》漫画中，也能间接地感受到中国观众对本片那种毫无保留的欢乐和诙谐的认同。

如今，《等着瞧》已经历了 40 多个春秋，狼和兔子的“二人转”故事也已翻过了辉煌一页。后面的将会是新篇章的序言，还是大大的“结束”二字？就让我们等着瞧吧。

---

① 刘润成先生对“兔子，等着瞧”一句的俄语原句一直记忆深刻，在接受采访时还能用俄语随口说出。

② 李宗伦先生同为本片的翻译之一，后曾出任电影《红樱桃》的导演，现旅居俄罗斯。本片的另一位翻译范娟娟女士系北京台从中国国际广播电台约请来的。

③ 据王焱女士回忆，苏联大使馆对展播十分支持，前几部《等着瞧》是免费提供的。剩下的十来部则是 1988 年买回来的，所以配音也是分两次完成的。

致敬鸣谢

2013年9月22日，笔者就《等着瞧》的引进译制事宜先后采访了1987年“国际动画片展播”的几位当事人——原北京电视台的高阳先生（时任台主持人，负责展播接待工作）、李丹丹女士（时任台译制部编导，本片译制导演之一，负责展播作品译制工作）、赵扬女士（展播期间，在北京台总编室负责作品的播出安排）和王焱女士（本片的译制导演之一，同时为兔子配音），以及参与配音的原总政话剧团著名译制导演、配音演员白玉林先生（2013年4月1日）和刘润成先生（狼的配音演员，2013年10月24日采访）。本文中所使用的俄文资料由“寻梦80－90年代的张阳”汇总翻译。

Ну, погоди!

附　录

联盟动画电影制片厂简史

现代意义上的“动画”在俄罗斯这片土地上的出现时间最早可以追溯到20世纪初。起初，它只是个别艺术家的独门绝技或私人研究，即使是在十月革命后的若干年里，这种状况仍没有改观。但在1934年，当美国迪士尼公司将数部短片带到莫斯科电影节上之后，苏联文化界和相关政府部门都意识到必须改变以往那种手工作坊式的零敲碎打，成立一个统一的国家级机构，在这个新兴领域和西方竞争。于是，1936年6月10日，联盟动画电影制片厂正式成立，并在同一年推出其第一部作品——黑白动画短片《非洲很热》（*В Африке жарко*）。

尽管受物质条件和政治环境等客观因素所限，以及第二次世界大战的影响，联盟制片厂的运转还是逐渐地步入了正轨，并在较短时间里完成了“黑白到彩色”等技术上的更新换代。在20世纪40年代后半期和50年代，联盟制片厂步入了一个快速发展阶段。这一时期里，制片厂推出的动画作品主要以改编本国以及其他国家和民族的民间传说、神话、童话和寓言为主，在制作过程中以社会主义现实主义为创作的指导思想，同时也注重对俄罗斯传统艺术的传承和发扬，例如《七色花》（*Цветик-семицветик*，1948）、《渔夫和金鱼》（*Сказка о рыбаке и рыбке*，1950）、《金鹿》（*Золотая антилопа*，1954）等片均是这一方针下的产物。随着人力和物

力资源的日趋完备，联盟制片厂也开始涉足影院用长片，[1]由此诞生的《神马驹》（*Конёк-Горбунóк*，1947）、《鲜红的小花》（*Аленький цветóчек*，1952）、《十二个月》（*Двенадцать месяцев*，1956）、《冰雪女王》（*Снéжная королéва*，1957）规模宏大、制作精湛，是具有鲜明民族特征和卓越艺术风采的史诗级大作，在国内外都获得了巨大成功。

进入 20 世纪 60 年代后，联盟制片厂的发展轨迹产生了变化。之前，受社会主义现实主义在苏联文化领域的绝对指导地位的影响，制片厂的各类动画作品在制作过程中都非常注重动作的真实性，为此采用了包括转描仪技术在内的一系列复杂制作方式，这一方面造成影片投入巨大（特别是动画长片的投入更是不惜血本），另一方面也限制了新的表现手法和技术的应用。从 1960 年开始，伴随着苏联政治和社会环境的宽松化，一些导演开始大胆地应用全新的题材和前卫的表现手法［例如 1962 年的《犯罪的故事》（*История одного преступления*）］，面向的观众群体也不再仅限于儿童。一系列尝试推动着联盟制片厂在 20 世纪六七十年代步入了历史上最辉煌的一段岁月。这是一个动画短片的黄金时期，也是一个推陈出新的年代。无论是新人还是老一辈员工都在不断地创新和突破，使得动画作品如同泉涌般不断问世，[2]风格和形式更是千变万化——既有艺术氛围和实验色彩浓厚的作品，也有娱乐性十足的面向大众的作品，题材也不再限于童话或民间传说。除了《等着瞧》之外，《小飞人卡尔松》（*Малыш и Кáрлсон*，1968）、《切布拉什卡》（*Чебурáшка*，1971）、《雾中的小刺猬》（*Ёжик в тумáне*，1975）、《三个小伙伴》（*Трóе из Простоквáшино*，1978）都是这一时期里较有代表性的作品。

包括《等着瞧》在内的一些 20 世纪六七十年代的苏联“新潮”动画作品

沿着这一辉煌的轨迹，联盟制片厂在接下来的 20 世纪 80 年代的大部分时间

[1] 苏联第一部“准”动画长片是 1935 年由亚历山大・普图什科导演的《新格列佛》，该片采用的是“真人演员＋定格动画”的拍摄手法，而第一部传统动画长片（即手绘赛璐珞模式）则是 1945 年由联盟制片厂出品的《丢失的手绢》（*Пропáвшая грáмота*），全长 43 分钟。

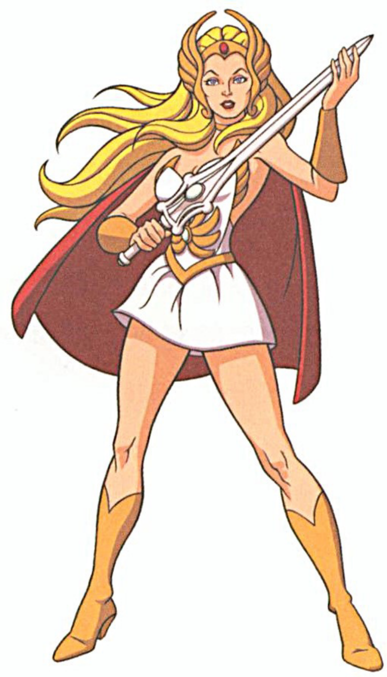
[2] 据不完全统计，联盟制片厂出品的各类动画作品的数量在 20 世纪 60 年代为 269 部，70 年代达到 386 部，80 年代则为 339 部。

里仍保持着正常运作，但随后却不可避免地受到了苏联解体所带来的影响。以往，苏联官方的国家电影委员会为联盟制片厂提供稳定的资金来源和发行渠道，导演们在将某一创意或灵感付诸实践时可以不用考虑其市场反响和商业收益。当体制的支持不复存在后，摆在他们面前的就是“生存还是毁灭”这一重大问题。在 20 世纪 90 年代的动荡岁月里，联盟制片厂不仅要面对强势的欧美动画作品，更要面对诸如入不敷出、人员大量流失、管理层中饱私囊、国有资产流失和损毁等在几乎每一家苏联国有企业都会上演的乱象。特别是原先希望能带来收益的海外发行权许可，最后演变成了一场横跨俄罗斯和美国的国际版权诉讼。这场官司直到 2007 年才以发行商归还制片厂动画作品的海外发行权而告一段落。

1999 年，俄罗斯政府重新国有化了联盟制片厂，并于 2003 年对其进行了改组（改组后的制片厂实际上分为两个独立的单位——联盟动画电影制片厂基金会负责管理以往的作品，联盟动画电影制片厂创意工作室负责新片的制作）。21 世纪，受惠于俄罗斯经济的复苏，联盟制片厂稍稍恢复了元气。但很快，由于 2008 年世界金融危机的影响，俄罗斯政府对本国动画产业的财政支持大幅缩水，这令制片厂的复兴之路再次充满荆棘和变数，近几年的窘况甚至使得一批老动画工作者在报纸上向总统普京公开发出呼吁。对于这家已走过 80 年光阴的老厂而言，活到下一个十年也许真的是一个奢望，但三起三落的《等着瞧》以及其他许多令儿童们翘首以盼的动画明星，又让人感到希望仍在某个角落里存在着……

或许，莫斯科真的会相信一回眼泪？

《非凡的公主希瑞》:摩登女超人魅力难挡

【原 片 名】She-Ra: Princess of Power(1985)

【出品制作】〔美〕飞美逊公司

【引进译制】北京电视台译制/北京电影学院配音

【国内首播】1987年11月9日18:10(北京电视台第一套节目)

【播出概况】60集(原片共93集)

【内容简介】"我叫阿多拉,霍曼的亲妹妹。我是水晶城堡的保护者。这,是顺风马,我的坐骑。有一天,我获得了奇迹般的秘密,当我抽出剑说道:'赐予我力量吧!我是希瑞——'只有几个人知道我变成希瑞的秘密,他们是希望之光,拉兹夫人和考尔。我和起义军的朋友们一起,为解救以希利亚,与罪恶的霍达克进行着战斗。"诚如本片每集的开场白所述,女超人每次的任务都是维护正义、降怪驱魔,并在一系列精彩的打斗及有趣的冒险中将快乐持续不断地带给电视机前的孩子们。

【译制人员】

译制导演:王承廉　**监　制**:陈　虎　刘之毅

翻　译:唐　军　周铁东　苏　豫　宁　静　**录　音**:李　坚

配　音:郑建初　王　江　张慧君　张　华　刘　燕　高　扬　阎勇刚

"飞美逊女神"盛装出场

《非凡的公主希瑞》(以下简称《希瑞》)是飞美逊公司为配合美国玩具业巨头美泰

公司的“Masters of the Universe”玩具系列，而于1985年推出的一部电视动画片。在此之前，飞美逊为该玩具系列制作的第一部配套动画片——《宇宙的巨人希曼》(*He-Man and the Masters of Universe*，以下简称《希曼》)[①]不仅收视率颇佳，同时还极大地促进了相关玩具销售业绩的提高。受此鼓舞，美泰很自然地开始了新的商业规划。由于“Masters of the Universe”是典型的男性向玩具，美泰希望能将该系列面向女性群体推广，因此参照《希曼》的诞生过程，塑造一个女性超级英雄并且打造一部以其为主角的动画片，也就成了顺理成章的事情。美泰此时正在经营着女超人(Supergirl)的衍生玩具，对如何打造一个让女孩子倾心的品牌并不陌生，而飞美逊早先曾出品过以女性为主角的奇幻剧《艾西斯的秘密》(*The Secrets of Isis*，1975)，对塑造超级女英雄的套路也已有了一定的经验，两家可谓是一拍即合。

飞美逊没花多少工夫就拿出了新人物和新片的大纲。玩具和动画片的核心角色被命名为希瑞(She-Ra)[②]，其身份被设定为希曼的孪生妹妹，平日里以起义军领袖阿多拉(Adora)的身份示人。她所在的星球被命名为“以希利亚”(Etheria)——一个从希曼的故乡“埃坦尼亚”(Eternia)衍生出的名字，但却被邪恶的霍德人[③]霸占，而希瑞则要和战友们一起同侵略者作持久的抗争，直到全星球解放。以今天的眼光来看，《希瑞》的情节中明显有不少当时流行元素的影子，特别是刚刚告一段落的“星球大战”系列——两位超级英雄之间“失散多年的兄妹”关系，以希利亚星球上这种“敌强我弱”的局面，反抗组织也被称为“起义军”这一名号，以及与1983年上映的《星球大战：绝地归来》里的恩多森林如出一辙的耳语森林，犹如帝国暴风兵般的霍德机器人大军，更不用说阿多拉的男友、神似韩索罗的海鹰船长。

为了能让这位超级女英雄的出现不至于那么突兀，飞美逊特意将这部新动画作品的最初5集作为过渡性质的开篇，在其中详细地讲述了希瑞的身世。[④] 在这5集故事中，观众能一睹许多为日后剧情起到铺垫作用的“秘密”，譬如片中头号反派霍达克曾

① 详见《童话往事：中国译制动画片(1988—1992)》第一编的《宇宙的巨人希曼》一文。需要说明的是，在北京电视台引进译制的《非凡的公主希瑞》中，“He-man”被翻译为“霍曼”，而不是日后更广为人知的译名“希曼”。

② 美泰最初设想的女主角姓名是从“hero”一词引申出来的“She-ro”，但很快被飞美逊以不够女性化的理由否决了。美泰随后给出的是“He-ra”，来源于古希腊神话中的女神“赫拉”，但又因一些法律和商业上的原因未被采纳。最后，飞美逊的一位编剧从古埃及神话太阳神“Ra”的名字中受到启发，于是便将之前的两个设想合而为一，改为“She-Ra”。

③ 霍德人原本是美泰计划用于希曼玩具系列的反派形象，但后来被飞美逊借调到了《希瑞》一片中。而原先计划成为希瑞的主要对手的“猫女”卡特拉，最后则以反派配角的身份出场。

④ 故事的大致剧情为：当年霍达克率领霍德人进攻埃坦尼亚时，曾经从王宫里偷走了一个女婴，这个女婴就是阿多拉，多年后，希曼在鹦鹉仙子的指引下从埃坦尼亚来到以希利亚，得知了事情的真相。与此同时，被霍达克抚养长大并已成为霍德小队长的阿多拉也终于在鹦鹉仙子的感召下恢复了本性，并获得了变身希瑞的秘密，失散多年的兄妹终于相认团聚。在这之后，希瑞留在以希利亚，同起义军一起战斗，而希曼时不时地会穿过太空门，前来助妹妹一臂之力。

是起义军领袖阿多拉的养父；得知自己身世之前的阿多拉是霍德军的小队长，干着镇压起义军等助纣为虐的事情（即使是日后双方对垒时，敌方也常常称阿多拉为“阿多拉小队长”，这便是她起初在霍德人当中的职位）；而《希曼》中的大反派骷髅王曾拜霍达克为师，但后来却背叛了他（这也就是为何每次这两个恶人碰到一起时总要“黑吃黑”的原因）。之后，作为市场推广计划的一部分，美泰和飞美逊将这5集重新编辑成了一部动画电影《宝剑的秘密》（*The Secret of the Sword*），于1985年3月22日先行上映，并取得了650万美元的票房（相比本片约200万美元的预算，这个成绩还算不错），为整个系列起到了良好的宣传效果。[①]

《宝剑的秘密》电影海报

1985年9月，《非凡的公主希瑞》正式播出。本片的制作依旧保持了“飞美逊速度”，整个第一季65集据说只用了4—5个月就完成了。当然，达到这样的速度自然是以牺牲画面质量为代价的。虽然和《希曼》相比，此时飞美逊的手头稍微宽裕了一些，这使得《希瑞》的画面质量有所改善，但总体而言，提升程度较为有限——按制作人员所说，20多集以后，他们主要不是在“绘制”，而是在用过去的画面来“组装”后续剧集，并且为了保证能尽可能地发挥旧画面的作用，剧本和台词也得围绕此点来做文章。因此，《希瑞》的编剧要动的脑筋就更多了。尽管和《希曼》类似，《希瑞》的故事大体也沿着一个固定的套路在演绎，每集无非都是霍达克策划一个打击起义军的阴谋，最后总被希瑞和她的战友们粉碎。但是，毕竟按最初的设定，希瑞要以一位女英雄的形象示人，而玩具和动画片的目标受众也都以女孩子为主，因此编剧们不得不在保持她“无穷力量”的同时，对其女性的温柔一面也进行了深入的描写。

---

① 上述5集和由其重组而成的电影并未包括在当年于国内播出的北视版《非凡的公主希瑞》中，因此大部分观众对这段“历史真相”并不知情，算是一个不小的遗憾。直到2008年9月6日，本片才以《圣剑的秘密》为译名在央视电影频道播出。

打造有吸引力的角色和故事并非是编剧面临的全部挑战。在 20 世纪 80 年代中期，美国社会对动画片中的动作场面和过激描写的态度尽管有所放松，但总体上依然较保守。为了能在一定程度上缓解家长们对这种实质上的“30 分钟玩具广告”的抵触，飞美逊的员工想了不少法子。在他们常用的招数中，除了片中不正常地没有一例伤亡之外，其他还包括几乎每一集都会有明显的台词强调那些经常被希瑞整打整打地砸掉的霍德兵是毫无生命的机器人，几乎没有直接显示“拳打脚踢”的镜头，几乎没有显示破坏自然环境的镜头（某集中，最初的剧本里有一幕是反派们要拔起一些树并扔向希瑞，结果被修改为反派们用已经倒下的树干砸向希瑞），甚至还包括在作画时不能将希瑞身着的白色超短裙的裙边摆幅画得过于飘荡。不过，重头戏还是每一集最后的保留节目——“教育小贴士”。

增加“教育小贴士”是飞美逊大约在 20 世纪 70 年代末开始实行的做法，一般是在每集正片结束后、片尾开始前的 30 秒里，由片中的主要人物从本集故事引出一个小常识或一则道德规范，初衷无外乎是平息社会上有关“飞美逊的动画片教坏小孩”之类的言论，在一定程度上起到点“寓教于乐”的作用。在《希瑞》中，这个任务则由基本不在正片里出现的小精灵露姬（见右图）来负责。《希瑞》中的小贴士内容五花八门，很多不免给人以形而上学或说教色彩浓重之感（例如要小朋友们平时多吃蔬菜），因此曾广为飞美逊编剧们所诟病，但其中也不乏深入浅出或极具现实意义的内容。例如，在《霍德王去度假了》这集的小贴士中，便告诉孩子们面对性侵犯时应当如何自我保护（由希瑞和希曼兄妹二人，以及希曼的伙伴——小不点奥克主讲）[①]——

希曼：希瑞和我想跟你谈谈非常重要的问题，你的身体。

希瑞：记住，那是你的身体，任何人不能侵犯，不能糟蹋你的身体。

奥克：让他尝尝人不犯我，我不犯人。

---

① 据当时飞美逊总裁卢·施迈尔（Lou Scheimer）回忆，在《霍德王去度假了》播出后不久，有一位母亲专门打电话到飞美逊，感谢他们在片中编写的这一小贴士。她年幼的女儿正是在看了这个小贴士后，才讲出了自己过去一直不敢说的遭受侵犯的事情。这令施迈尔和该集的编剧很受感动。

希瑞：并不这么简单，奥克，对孩子们来说，承认被人家侵犯并不是一件容易的事情。

希曼：如果有人欺负你，不要感到害羞，把它告诉你所相信的人，比如你的父母、医生，你的老师或辅导员，或者你认为可以信赖的其他人。

希瑞：对吗？奥克。

奥克：没错！！！

总的来说，凭借已有先前《希曼》的经验，飞美逊在家长和小朋友之间所玩的"走钢丝"平衡术倒也算是有惊无险，对于以后动画业界的危机公关未尝不是一个值得参考的成功案例。

《希瑞》播出后一度反响上佳。根据1985年的一份对该年热门儿童节目的收视成绩的调查显示，《希瑞》的首播由120家电视台进行，覆盖了全美84%的国土，在调查中排名第三；其收视率为4.6%，在调查中排名第二，仅次于《特种部队》(*G. I. Joe: A Real American Hero*)。但是，这类因玩具而诞生的动画作品似乎都有一个"成也玩具，败也玩具"的宿命。由于"希瑞"玩具没有达到预期的商业成绩，以及整个"Masters of the Universe"系列在1986年后的销量持续走低，对此失去兴趣的美泰终止了后续的投资，为"希曼和希瑞"的故事画上了一个休止符。不过，作为20世纪80年代美国电视动画中屈指可数的充当核心主角的女性超级英雄，希瑞在美国的70后、80后当中始终保持着稳固的影响力，并且是公认的美国"80年代流行文化"中一个不可或缺的角色。

魅力之声成就北视译制经典

1987年秋，本片以《非凡的希瑞公主》之名入选"国际动画片展播"，于1987年11月9日至11月14日按每天一集的速度在北京台第一套节目播出。虽然仅仅译配播出了6集，但这部天马行空的奇幻之作反响颇佳，受欢迎度堪与另一部参展作品《星球大战》并驾齐驱。不久，后续剧集的引进事宜便被提上了议事日程。1988年夏，在北京青年电影制片厂的录音棚里，此前参与6集配音的原班人马回归，只是译制导演由最初的李文玲女士(曾担任《堂吉诃德》的译制导演)改为北京电影学院的王承廉先生，片名也变成了后来尽人皆知的《非凡的公主希瑞》。

由于已有之前6集的经验做基础，整个译制组在操作上便显得轻车熟路，加上暑期老师们不用上课，所以时间也比较充裕。大家仅仅花了一个多月，就保质保量地完

成了译制任务。[1] 当时，每个配音演员都要分饰两至三个角色。其中，起义军神射手鲍尔和希瑞的坐骑顺风马均由时任电影学院表演系声乐老师王江先生配音。[2] 这种“一人多角”的要求也令一些演员游走于“正邪之间”，譬如为片中头号大反派霍达克配音的张华先生[3]，同时还是起义军重要角色猫头鹰考尔的配音。霍达克的声音霸气十足，而考尔的声音沙哑内敛，二者的反差极大，而且在片中还多次出现霍达克与考尔的对手戏。为此，张华在配霍达克时使用的是居高临下的标准反派口吻，而配猫头鹰考尔时则要换成捏着嗓子变声发出来的声音，通过这样的方式，张华先生成功塑造了两个反差极大的动画角色，且轻松骗过了无数观众的耳朵。

全片主要人物一览：（居中）阿多拉；（左起自上而下）密斯塔克城堡魔法师卡斯塔，安吉拉女王之女格丽玛，考尔，神射手鲍尔，拉兹夫人；（右起自下而上）面具人，猫女卡特拉，霍达克的宠物因普，金鱼泡眼曼泰纳，霍达克，霍德兵

片中的其他角色也各有出彩之处。王江的爱人刘燕女士饰配的是音高声尖的拉兹夫人，俏皮的嗓音使这个原本就滑稽可笑的角色更加令人忍俊不禁。据同一剧组的高扬先生回忆，因为刘燕女士配音的拉兹夫人总是骑着飞天扫帚，所以当时剧组中的

---

① 据王承廉回忆，其接手《希瑞》的译制任务的时间是 1988 年春，诸如案头工作、寻找合适的配音演员等前期准备事项在暑期前均已就绪，然后从暑期开始录制，每天一到两集，在暑期结束前全部完成。之后，他和录音师李坚开始做后期合成，至当年 9 月全部完成，总体过程较为顺利。

② 王江曾在 20 世纪 80 年代家喻户晓的“东方齐洛瓦”冰箱广告中担任男主角，这则广告中的台词“每当我看见天边的绿洲，就会想起东方齐洛瓦”为国人熟知。

③ 张华先生、郑建初女士及张慧君女士三人当时均为电影学院表演系语言教研组教师。

同事都喜欢叫她“扫帚疙瘩”。[1] 令人赞叹的还有张慧君女士[2]配音的小精灵露姬，这个小家伙在每集结束时都会奶声奶气地说上一句“嗨，大家好，我是露姬，今天看到我藏在什么地方了吗？如果没有就再看一遍……嗨，我在这儿呢，今天的故事讲的是……”，塑造这个声音角色时张慧君已经47岁了，然而当时的观众听到的露姬声音却是如此的脆嫩清纯，完全是一个可爱的童声。

当然，《非凡的公主希瑞》之所以能令观众过目不忘，更离不开郑建初女士对主角希瑞的倾心演绎。在英文原版中，希瑞的嗓音硬朗干练，但却因缺少变化而略显单调。为了符合中国观众的口味，郑建初在音型上增加了更多的元素，使得说“中国话”的希瑞显得刚劲里不乏柔美，活泼中不失威严，又夹杂着一点妩媚和调皮。在当时很多小观众的心目中，希瑞几乎就是完美的“大姐姐”的声音。在对阿多拉和希瑞的音型塑造上，考虑到两个角色的定位不同，郑建初也做了精心的区分——阿多拉作为起义军的领袖相对内敛温和，希瑞作为具有非凡力量的女神则更为豪放爽朗。至于那句人人都耳熟能详的希瑞变身咒语“赐予我力量吧！”[3]，她所付出的辛勤汗水则更多。由于当时后期合成条件有限，每逢片中出现希瑞的变身场景时，郑建初便得将咒语喊一遍，前后60集一共喊了不下七八十次[4]……时至今日，希瑞的声音仍然让人难忘，从郑建初口述的几则趣闻中我们可以感受到孩子们对于这一经典译制声韵的喜爱之情——“后来我教过的每一届学生，当一听说我就是为希瑞配音的，一下子就和我没了距离感。我对学生们很严厉，每天早上要求他们五点多就起来练习，很多孩子觉得起床是一件特别痛苦的事，于是就把《希瑞》中文片头曲设成闹铃声，据说，这一招十分管用，每天早上，只要他们一听到我（希瑞）的声音，立即头脑就清醒了，睡意全无！”

时过境迁，希瑞作为无数男生儿时心目中的女神早已淡出人们的视野，而鲍尔、拉兹夫人、考尔等一众活灵活现的角色也早已成为人们记忆中的碎片化影像。但是，“赐予我力量吧”这句中文版咒语却依旧保持着一种神奇的魔力——它仿佛能在瞬间唤醒许许多多的70后、80后沉睡的记忆，把一代人的思绪带回到那些曾经令人心醉的声音里，带回到20世纪80年代末的幸福时刻……

---

① 非常令人痛惜的是，刘燕女士不幸于1994年7月在住所遇歹徒抢劫被害（著名演员周里京的前妻傅春英女士以及刘燕和王江的儿子也同时遇难）。

② 虽然张慧君配的只是个小角色，但她却是整个配音团队中的“大姐大”，为希瑞配音的郑建初正是在她的指引下走上配音道路的。张慧君曾为上百部中外影视片配音，其中广为人知的莫过于1987年版《红楼梦》（饰配薛宝钗）和美国长篇电视剧《豪门恩怨》。

③ 这句变身咒语的英文原词为“For the Honor of Grayskull”，直译即“为了灰壳堡的荣誉”。由此可以看出，中文版完全达到了“信、达、雅”的翻译最高境界。据本片翻译周铁东先生回忆，该翻译很可能出自另一位翻译唐军先生之手。

④ 据王承廉回忆，于开场白中使用的那句变身咒语，是在录制了约20多集后，从中挑出的效果最理想的一版。

魅力女神，威震中国“半边天”

1989 年，“贺岁档”虽然尚未进入国人的文化生活，但从北京、西安等电视台将《非凡的公主希瑞》作为“电视台的叔叔阿姨为同学们精心组织的春节特别节目”隆重地进行推介一事便可看出，播出方对本片收视前景可谓信心十足。事实也的确如此，短短的一个寒假过后，希瑞便成了连很多中国小观众的爷爷奶奶都熟知的动画明星，“赐予我力量吧！”伴随着“希瑞热”成了当年很多小朋友的流行语。在首轮播出结束后，《非凡的公主希瑞》又在不少地级市电视台进行了第二轮播出，令希瑞得以在全国范围内声名远播。相对于欢乐的孩子，“希瑞”一片中和谐的打斗场面和独具一格的教育小贴士也让不少中国的家长和老师对其持“网开一面”的态度。在 1990 年上映的儿童电影《我的九月》中，“小朋友追看《希瑞》”的一幕无疑是对这位神奇女超人当年在中国魅力四射的最生动的写照。

《非凡的公主希瑞》在国内获得热烈反响的原因应该说是多方面的，除了出彩的配音外，本片在包装和故事内核上都给人以耳目一新之感。《非凡的公主希瑞》可以被看作是中国内地引进播出的第一部真正意义上的奇幻动画片。在此之前，虽然《花仙子》和《蓝精灵》也都或多或少地带有“魔法”的味道，但这些作品严格来讲更应该归为童话。与它们相比，“希瑞”有着更为炫目的“异色”：仙人、巫师、巨兽、精灵与形形色色的机器人层出不穷，变幻莫测的魔法与各种激光横飞的未来武器随处可见，气势磅礴的钢铁之城和宛若仙境的绿野丛林交相辉映……在这之前，多数人或许很难相信高科技与古典法术能在一部作品中如此友好地共存。当然，本片中最抢眼的镜头莫过于阿多拉的变身——在充满激情的咒语呼喊中，伴随着身前身后的光华缭绕、电闪雷鸣，我们的女神完成了华丽变身。虽然这样的“变身桥段”几乎每集都要不止一次地上演，但每一次都牢牢地吸引着无数小观众的目光，让他们“百看不厌”。

比起绚丽的画面来，主角希瑞则使得本片在小观众心目中进一步树立起“高大上”的形象。数年前，《花仙子》的到来曾在中国刮起过一阵美少女风潮，但魔法少女小蓓更像是个清纯的校园女生或者娇怯的邻家小妹。而这一次，希瑞的形象定位则完全不同——她原本已经足够神通广大了，又被编剧赋予了幽默、智慧和温柔等个性，加之雕花的隐形文胸、雪白的超短裙、大红披风和金色高跟长筒靴这一套装束，显得格外英姿飒爽。于是，当如此善良、美丽、聪慧、强大，几乎无所不能的成熟女性形象呈现在孩子们面前时，无论是男生还是女生，都瞪大了眼睛。童年时期的人们对美好事物都有一种与生俱来的向往，而《非凡的公主希瑞》则正好给孩子们提供了一个值得去崇拜的对象。这也许便是直到今天，一些当年的观众仍对本片和希瑞有一种难以割舍的依恋情结的原因吧。

与画面和人物相比,《非凡的公主希瑞》片中大量美式肥皂剧般的幽默对白也成为当年让孩子们看得津津有味的另一个主要原因。在《霍德王去度假了》这集里,霍达克趁着霍德王出去休假的机会,偷偷启动了霍德王的超级飞船,想用这个超级武器消灭希瑞,可是没有想到这艘无敌的飞船最终却毁在了他的手里。在本集结尾处,希瑞一行人聚在一起"热议"霍达克的下场:"我敢说现在霍达克正在向霍德王解释指挥船上哪儿去了呢!""不知道霍达克编得圆不圆?""哦,听——(背景音中传来霍达克被打飞的声响)""看来霍达克的故事编得不圆嘛!"像这样让观众勾起嘴角、会心一笑的段落,全片随处可见。这种幽默不是用种种恶搞让你感到荒诞可笑,而更像是一种直面生活的乐观心态,是不露声色的诙谐表达和一种纯粹的快乐哲学。尽管每集的故事套路都大同小异,但在这些不断抖出的喜剧包袱的帮助下,《希瑞》还是能确保一次次地把观众"锁定"在电视机前。

不仅仅是正反方的大人物们,片中这些小角色的表演同样极富戏剧性(图为本片人物设定稿)

20 世纪 90 年代初,北视版《非凡的公主希瑞》已是名扬天下,但北京台当时只引进了全片第 1 季第 6 集至 65 集,共计 60 集,而第一季的前 5 集以及第二季的 28 集都被"忍痛割爱"了。1997 年,上海电视台将第二季 28 集连同第一季的 60 集一并引进译配,以《希拉》为名,在上海台的《海外影视卡通园》节目中播出。在上视版中,主角"希拉"(即北视版"希瑞")由范蕾颖女士配音,片头旁白则与北视版略有差别。[①] 其他配音演员还包括王玮、李丹青、李传缨、魏思芸、聂梦茜、叶露、金霖、游军、金效强、丹宁军、刘彬、陈兆雄等,核心阵容以上海台译制部为主。虽然《希拉》并未在全国大范围播出,但是它的出现对"希瑞"未说的故事算是一个及时的弥补。而"一片两译"也从另一个方面说明了"希瑞"在中国的不俗人气。

① 新台词为:"我叫阿多拉,希曼的孪生妹妹,水晶城堡的捍卫者。这是白龙马,我忠实的坐骑。为了获得神奇的力量,我只需要高举起宝剑,并且说:'赐予我力量,GRAYSKULL,我是希拉……'只有几个人知道我的秘密,他们是希望之光,拉兹夫人和考尔。我和我的起义军朋友们,为把以塞利亚从以霍达克为首的邪恶势力中解救出来而共同战斗着。"

北视版(左)和上视版(右)“希瑞”的中文片名

随着《非凡的公主希瑞》和其他飞美逊作品的陆续到来，数年前由《蓝精灵》掀起的这幕“美国动画”大戏又将迎来一个新的高潮。虽然1987年时的飞美逊正在不知不觉地走向终结，但至少在中国，好戏才刚刚开始。

致敬鸣谢

在本文的撰写过程中，为希瑞配音的郑建初女士曾多次接受笔者采访，提供了大量珍贵的史料与素材。2013年12月31日，本片的译制导演王承廉先生也欣然接受采访，对本片的中文录制过程做了回顾。此前，笔者还于2012年4月14日和5月14日分别采访了本片的引进人、原北京台总编室副主任陈虎先生，以及为本片中多位小角色配音的原北京台主持人高扬先生。本文由北京怀旧动漫爱好者乔志刚先生协助撰写。

《星球大战》:麦克瑞一号初显身手耀神州

【原　片　名】Macron I(1985)

【出品制作】〔日〕苇制作公司/〔美〕萨班制作公司

【引进译制】北京电视台译制/中国煤矿文工团配音

【国内首播】1987年11月30日18:10(北京电视台第一套节目)

【播出概况】26集(全片完整引进播出)

【内容简介】在未来的地球,邪恶的侵略者黑星和他的组织为了统治世界而在各地燃起战火。科学家布里奇博士发明了可实现远距离传真的流星动力,立刻便成为黑星下手的目标。为阻止发明落入敌手,博士毅然引爆自毁装置,与前来抢夺秘密的黑星爪牙们同归于尽。此后,博士生前的好友查格尔博士召集了加森、斯科特和凯希三人,组成了麦克瑞战斗小组,为了保护流星动力和拯救地球,同黑星展开了殊死的较量,并一次次地挫败了其阴谋诡计。随着时间的推移,正反双方都意识到,布里奇博士的儿子内森将是解开流星动力秘密的关键……

【译制人员】

译制导演: 张筠英　**监　　制:** 陈　虎　刘之毅

翻　　译: 周铁东　刘海英　李洁修　程多生　**录　音:** 梁竞光

配　　音: 张涵予　王俪桦　孙悦斌　张筠英　程　寅　曲敬国　瞿弦和　王　奕

战国魔神:在日本的起起伏伏

> 在遥远遥远的未来,黑星和他罪恶的军队为了控制整个地球而发动战争。
> 他们唯一的对手是科学家詹姆斯·查格尔博士和他的精锐勇士。
> 他们在一起是不可战胜的,他们在一起就是麦克瑞一号!

这是一段曾令无数在20世纪80年代末度过快乐童年的国人热血沸腾的开场白,直到今天,当初的观众中仍有为数不少的人还能倒背如流,甚至能将这段开场白之后的故事中的某些情节复述出来。当然,随着资讯的发达和阅历的增长,他们当中或许有一些人已经了解,这个故事所设定的时代并不在"遥远遥远的未来",坏人的头目并非称作"黑星",好人们集结在一起也不叫"麦克瑞一号"……而这一切,都得从30多年前的一部日本电视动画系列片《战国魔神豪将军》(『戦国魔神ゴーショーグン』,以下简称《战国魔神》)说起。①

自1972年东映动画公司的《魔神Z》(『マジンガーZ』)播出以来,以超级机器人为主题的动画片随即成为日本娱乐文化业界的"宠儿"。不过,此类作品虽然能给制作公司和赞助商带来颇为丰厚的利益,但随着时间的流逝,同行之间的竞争也日趋白热化。1981年,老牌厂商和业界新秀都在竞相推出自己各具特色的作品,而《战国魔神》一片便是当时的新生代——苇制作公司②(以下简称苇制作)成立后独自创作的首部动画片。

整个故事的舞台设定在21世纪初期。在作品的世界里,地球上仍存在着各式各样的纷争。在这些冲突和阴谋下,一个庞大的秘密组织"毒牙"已经暗中将自己的势力渗透到人类社会的各个角落,妄图最终独霸全球。这时,科学家真田博士利用陨石碎片开发出了超级能量"比姆拉"③,引起了"毒牙"组织的觊觎。为了粉碎其野心,由真

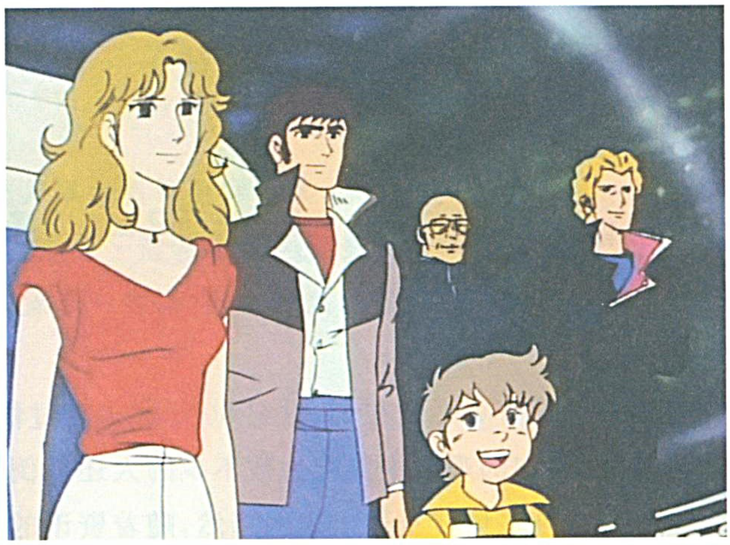
---

① 《战国魔神》一片和国人当年所看的《星球大战》有着较大差别。因此本文在介绍《战国魔神》所涉人名和其他专有名词时采用原称谓,而在文章后半段使用基于《星球大战》的译名。为便于读者理解,两者相关名称的对比列表将会在文中专门列出。

② 日文原名「葦プロダクション」,1975年成立。虽然《战国魔神》是其第一部独立尝试制作的作品,但公司真正成名靠的是1982年推出的《魔法公主Minky Momo》(『魔法のプリンセスミンキーモモ』,该片是第一部非东映动画公司操办的"魔法少女"动画片,有着许多相当新奇的想象和情节)。在接下来的十余年里,苇制作的事业虽不能算是"辉煌"但也可以说是有声有色,其一系列作品中就包括了为不少中国观众所熟悉的《功夫小子》和日版《佐罗》。2000年以后,苇制作主要承担来自其他动画公司的外包任务,公司自身原创的作品较少。

③ 这个之后以"流星动力"之名成为国人印象中神乎其神的东西,在片中被设定为是由1908年发生在俄罗斯的"通古斯大爆炸"带来的宇宙物质,但这其实就是一种通行于世界科幻娱乐领域的"狡猾"设定——将某一神奇之物归于人类尚无法搞清楚原因的历史事件或神秘现象。

田博士的朋友萨巴拉斯和其召集起来的北条真吾、基利・加古雷、岛田里美三人，肩负起了守卫“比姆拉”同时保护博士之子真田健太的任务。作为他们后盾的，则是以“比姆拉”能源为动力的飞行要塞“Good Thunder”和其中贮藏的超级机器人——“豪将军”。

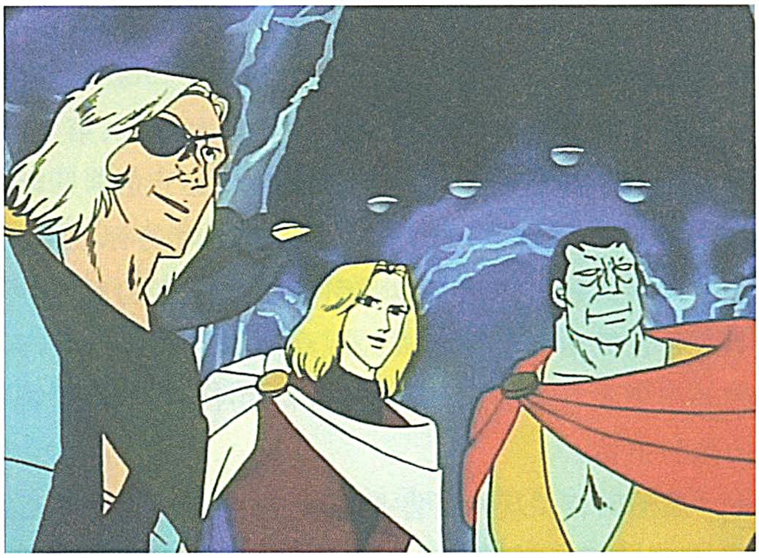
《战国魔神》中的主要角色，从左至右分别是：岛田里美、北条真吾、萨巴拉斯、真田健太、基利・加古雷。当然，日后国人知晓的是他们的另一个名字

为了能从同期众多超级机器人动画片中脱颖而出并掘到公司的“第一桶金”，苇制作要做的显然不仅仅是重复前人早已走过的路。事实上，以小说家首藤刚志为首的创作团队的确有着与众不同的设想。他们递交的最初草案中展现的是一部正统的惊险动作剧：一个由一批国籍不同但普遍有着惨痛或不堪背景的成员所组成的非官方团体，为了保卫一项可改变人类命运的科研成果而同势力庞大的邪恶组织进行秘密斗争，转战世界各地。综观整个草案，戏份突出的机器人形象少之又少，这在机器人动画片同时也是“每周三十分钟玩具广告”的那个年代里，自然很难让赞助商接受。在这帮“财神爷”的要求下，制作组这才给全片增加了巨型机器人这一角色。因此，如果今天回过头来看，观众便会发现，与传统的机器人动画片不同的是，《战国魔神》并不是以机器人作为剧情核心进行叙事和发展的。而且，和其他机器人动画片里已属家常便饭的“变形＋组合”以及令人眼花缭乱的武器和功能相比，片中的主角机器人“豪将军”除了形象上以日本古代战国时期武将的盔甲为原形之外，并无特别之处。至于片名中的“战国魔神”除了呼应机器人的形象外，也只是起到标新立异与吸引观众的作用，和剧情毫无关系。[①] 而本应该是作为每集最火爆部分的正反两方机器人的对阵交锋，更显得平平淡淡。

另一方面，虽然机械的描绘被作了淡化处理，但人物的刻画却得以强化，这也成了整部作品的重中之重。在制作者的努力下，全片中的出场人物无论主角配角，亦不论身处正方或反方阵营，个个都获得了有血有肉的丰满形象，而与之配套的台词也使主

① 其实与“战国”呼应的并不仅仅是标题，几位主人公的起名也颇有讲究。“北条”“真田”均是现实中日本战国时期著名武将的姓氏，“基利・加古雷”是传说忍者雾隐才藏（Kirigakure Saizo）的姓氏的日语谐音，至于“岛田”则是指因出演1980年美国电视剧《将军》（*Shogun*）而闻名国际影坛的日本女演员岛田阳子。而反方阵营“毒牙”（日语发音“Docooga”）也是从日本历史上大名鼎鼎的德川家康之姓「德川」的发音（Tokugawa）演绎而来的。

要角色各自的性格特点与处事风格得到了充分的展现，既提升了人物的饱满度也避免了脸谱化。以今天的眼光来看，正方“三人组”行事上的果敢、言语上的风趣洒脱、战友间情谊的深厚牢固，其魅力自然不必多说。而对“毒牙”阵营里经常和正方“唱对台戏”的三位高级指挥官的塑造，却让人觉得更为成功，甚至在某种程度上盖过了正方主角的风头。

片中三位极富个性的反角，从左至右依次是：情绪不稳定以至于常服用镇静剂的卡特纳；战斗时总喜欢播放古典音乐的本都；终级梦想是开一家世界级汉堡连锁店的克纳古尔

除此以外，虽然《战国魔神》每集单独成章，但依托“比姆拉”能源的四个演化阶段为主轴，[①]剧情始终保持着一条较为连贯的发展路线，使全片 26 集并不显得零碎。其具体情节中也不乏诙谐幽默之处。特别是由制作人员“存心”插入、用以恶搞其他著名影视作品的桥段亦不少见。这就不得不说到片中的反派阵营“毒牙”——这个以早期 007 系列电影中的“幽灵党”为参照物而设定的邪恶组织，有着各种“白道”身份和正规经商渠道。一方面，通过在世界各地制造灾难冲突、激化矛盾而获取巨额收益；另一方面，每次的行动均以经济效益为优先考量，对投入和产出斤斤计较，在观众看来，他们更像是一个现实世界里的日本式跨国公司或者美国式军产联合体的放大版。颇有意思的是，编剧最后将“毒牙”的老巢摆在了世界银行总部，不知道仅仅是开玩笑还是有所影射。

不过，这番煞费苦心的创意起初并未奏效：当《战国魔神》于 1981 年 7 月 3 日在日本播出后，其第 1—13 集的平均收视率竟然低到了 1.7%。若论其中的原因，除了被安排在每周五 17:00 这个并不太适合动画片播出的时段之外，更主要的因素或许是当时趋于饱和的动画市场——整个 1981 年，包括《战国魔神》在内的机器人题材动画片就有 7 部问世，而全年新出品的各类电视动画片更达 29 部之多，诸如《阿拉蕾》《福星小子》等日本动画史上显赫一时的佳作均是在同一时期登场的。在这

① 第一阶段具有使物体瞬间移动的力量，但移动范围不超过一万公里，两次移动的间隔也受限制；第二阶段则拥有了毁灭太阳系的强大破坏力，使敌方不敢轻易攻击；达到第三阶段时破坏力会不断减弱，但瞬间移动范围与时间将不再受限；一旦进入第四阶段，被“比姆拉”选中的人（即真田健太）便拥有了不可思议的洞察力，能与看似毫无生命的机器交流并指挥它们。

种情况下，可供观众挑选的作品实在太多，自然很难使众多已形成固定收视习惯的观众调换频道。

所幸播出方富士电视台还算宽宏大量，从第 14 集开始将《战国魔神》移到了每周一的 18:00 播出。这一变动很快产生了立竿见影的效果，从第 14 集开始到结束，收视率基本维持在 7%—8%这个以当时的标准来说尚可接受的中等水平。另外，片中人物的魅力也渐渐地吸引了越来越多的观众。不仅三位驾驶员在战斗和生活中的各色笑话和话家常成为观众津津乐道的段子，而且作为正方阵营唯一女性成员的岛田里美，以及作为反方阵营得力干将的本都，都分别得到了男性和女性发烧友的热烈追捧。

虽然因相关玩具销售业绩惨淡的关系，苇制作无法再得到赞助商进一步的资金投入，只得安排《战国魔神》在第 26 集以一个圆满的结局落下帷幕，但本片的诸多闪光点却令其在日本机器人动漫爱好者群体中长期保持着不错的口碑，其故事也得以时不时地通过小说、电影等形式衍生出各种支线，一直持续到编剧首藤刚志 2010 年去世才落下帷幕。

Macron I：大洋彼岸的平淡转身

当《战国魔神》的主场故事在日本大致告一段落时，大洋彼岸的美国却上演了一个关于它的奇特篇章。

1984 年，由电视制片人彼得·基夫（Peter Keefe，1952—2010）负责运作的《战神金刚》[①]初次打开了日本超级机器人动画片进入北美市场的大门，而这种将几部毫不相干的作品经过一系列复杂的剪接编辑后合并为一部全新作品的译制方式，更是让美国商家深受启发。紧接着，1985 年，美国金和声公司也用同样的手法将三部日本机器人动画片重组为《太空堡垒》[②]并开始在北美地区热播。在这一潮流的带动下，由音乐制片人哈伊姆·萨班（Haim Saban）[③]执掌的萨班制片公司（Saban Production，以下简

---

① *Voltron: Defender of the Universe*，由东映动画公司的《百兽王高莱恩》（『百獣王ゴライオン』，1981 年）与《机甲舰队达莱卡 XV》（『機甲艦隊ダイラガー XV』，1982 年）重组而成。在中国内地，本片于 20 世纪 90 年代中期由山东台引进，并由辽宁儿童艺术剧院配音，曾风行一时。

② 详见《童话往事：中国译制动画片（1988—1992）》第二编的《太空堡垒》一文。

③ 哈伊姆·萨班，生于 1944 年，美籍犹太人。20 世纪 80 年代，萨班和他的公司曾为大量在美国播出的动画片创作歌曲，其中不乏中国观众耳熟能详的作品，如《奇探加杰特》《小不点》《宇宙的巨人希曼》《非凡的公主希瑞》《希斯与利夫》《蒙面斗士》《毛毛熊》《庞姬·布鲁斯特》等。进入 90 年代后，萨班主要从事影视剧和动画片制作，其最知名的业绩就是从日本获得了特摄片"超级战队"系列的授权后，制作了美国版特摄片"Power Ranger"系列，从而开启了一个迄今仍在延续的娱乐品牌。目前，身为亿万富翁的萨班正担任着美国最大的西班牙语传媒公司"Univision Communications"的董事长和首席执行官，并广泛从事娱乐和媒体领域的投资和商业活动。

称“萨班”)[①]也跃跃欲试。而他们看中的作品,正是《战国魔神》,以及另一部 1983 年出品的机器人动画片《亚空大作战 Struggle》(『亜空大作戦スラングル』,以下简称《亚空大作战》)[②]。

在当时令人眼花缭乱的日本动画世界中,萨班居然选择了两部并非出自同一公司的作品,的确有些让人匪夷所思(之前的《战神金刚》和《太空堡垒》系列各自的片源均由同一日本公司出品或发行)。如果说,《战国魔神》能入美国人的法眼可能是因为当时和萨班往来密切的 DIC 娱乐公司的推荐的话,[③]那么《亚空大作战》这部描写未来在外太空星际都市中打击犯罪的动画作品能让萨班产生兴趣,这其中的缘由究竟为何我们至今仍不得而知。

虽然两部作品都有着西式风味浓厚的人物造型、明快的风格和并不晦涩的故事情节,但要播出则免不了要进行一番符合美国电视节目标准和观众群体观赏口味的改动。倘若为了追求所谓的作品统一性而去强行剪辑、拼接两部动画的话,难度自不用说,这显然并不是萨班这样羽翼未丰的公司所能胜任的。于是,译制人员便想出了一个巧妙的办法,他们为这部即将播放的动画片设置了如下的故事背景:

> 公元 2545 年,宇航员戴维德·强斯[④]在进行一项电传实验时,被意外送到了一个平行宇宙。实验中,连接两个原本不相干的世界的窗口被打开,这使得平行世界里的恐怖征服者“黑星”来到了人类所处的宇宙。为了应对黑星的威胁,正方在各自所处的宇宙组建了两支独立的部队,由查格尔博士和强斯分别领导,同时对付欲控制地球的黑星和他在平行宇宙里留下的代理指挥者。

除了由每集的片头解说来陈述这一背景之外,在每集中也会穿插一些经过剪辑拼接的片段,附带相应的台词等来维系两部作品间的衔接(例如,一部以《战国魔神》的画面为主的剧集,当中会插入数分钟的《亚空大作战》的画面,以彰显双方是“分别在不同

---

① 1983 年由哈伊姆·萨班等人创立,后于 1988 年更名为萨班娱乐公司(Saban Entertainment)。萨班初期主要是为其他公司的动画作品编写歌曲,后开始独立承担动画片和影视剧制作,以及海外动画片(以日本动画作品为主)的译制。萨班公司在 20 世纪 90 年代十分活跃,其代表作除了特摄片“Power Ranger”系列之外,还从漫威获得授权并制作了动画版《X 战警》《蜘蛛侠》《绿巨人》等片,均获得了较佳反响。值得一提的是,萨班公司这一时期还与中国方面合作了两部在内地较知名的动画作品,分别是《熊猫京京》(1994)和《大草原上的小老鼠》(1996)。2001 年,萨班公司连同旗下的全部作品被出售给迪士尼公司,并再次更名为 BVS 娱乐公司(BVS Entertainment)。

② 该片由国际映画社制作,全 52 集。有关国际映画社的介绍请见本书第二编的《小妇人》一文。

③ 同一时期,苇制作公司正在与 DIC 联合制作电视动画片 *M.A.S.K*(该片曾以《蒙面斗士》的译名于 20 世纪 90 年代中期在中国内地多个省市电视台播出过)。

④ 此人实际上是《亚空大作战》里的主角之一。

的时空下肩并肩地战斗”）。这种“译制”尽管以今天的眼光来看多少有些荒诞，但至少让《战国魔神》和《亚空大作战》作为“一本故事集里两个独立的故事单元”，基本可以毫无顾虑地径直向前推进各自的剧情发展。

之后，剩下的工作主要就是为片中人或物重新取名，更改台词以及对原版画面进行取舍。下表显示的便是《战国魔神》中主要人和物对应的美版译名：

日版（翻译/原名）	美版（翻译/原名）
正方	
真田博士	威廉・布里奇博士/Dr. William Bridger
真田健太/真田ケン太	内森・布里奇/Nathan Bridger
北条真吾	加森・坦普勒/Jason Templar
基利・加古雷/キリー・ギャグレー	斯科特・卡特/Scott Cutter
里美・岛田/レミー・島田	凯希・杰米森/Kathy Jamison
萨巴拉斯/サバラス	詹姆斯・查格尔博士/Dr. James Shegall
OVA/オバ	安迪/ND—2
Father/ファザー	雨果/Hugo
比姆拉/ビムラー	流星动力/Meteorites
瞬间移动/瞬間移動	远距离传真/Teleportation
Good Thunder/グッドサンダー	麦克瑞基地/Macron Base
Tri-three/トライスリー	麦克星/MacStar
豪将军/ゴーショーグン	麦克星一号/MacStar I
反方	
尼奥尼洛斯大帝/ネオネロス皇帝	黑星/Dark Star
莱奥纳多・本都局长/レオナルド・ブンドル局長	阿汉王子/Prince Eharn
雅塔・克纳古尔司令/ヤッター・ケルナグール司令官	加洛旦/Lord Jeraldan
斯古尼・卡特纳尔将军/スグーニ・カットナル将軍	布莱德/Captain Blade
泽尼卡斯基・吉达博士/ゼニガスキー・ジッター博士	弗里兹博士/Dr. Fritz
Mother/マザー	奥恩

也许是不想让故事变得过于复杂，在译制过程中萨班大大简化了原作中各类人物的多重性格和部分人际关系。虽然日本原作本身也是一个正邪较量的故事，但片中正方的三位主角实际上都有着不堪回首的过去，他们自愿成为三人战斗小组成员，更多地是为了摆脱已经破碎的生活。而经过美方的处理后，三人组则显得更加热血，美式

英雄气质也更为浓郁。同样，由于对“有魅力的坏蛋”这种在日本动画作品中常见的形象塑造模式并不感冒，反派的三位指挥官在美方设计的台词里则表现得更加阴险凶残（他们之间的矛盾以及互相讥讽的情节倒是得以保留），这样一来，正反双方就变得泾渭分明了。

除此之外，日本原作里的一些细节（比如查格尔博士自身的深层背景）在“美国化”的过程中都被去除了。同时，为了更好地贯彻将作品打造成一部简单直白的热血动画的思想，《战国魔神》中的台词大部分被美方弃用，[1]很多画面也被美方进行了重新编辑，或前移或后置以对应台词的变动。可以说，即使不论近乎重写的台词，仅仅是将最终成形的美版画面与日版原作进行逐集逐帧对比，二者的差异也非常明显。基于画面与台词的大幅度变动，原片中的各种主题曲、配乐和背景音乐也都无一例外地被更换成符合当时流行口味的美国替代品。由于萨班公司成立之初的工作主要是为各类儿童节目创作配乐，其创始人哈伊姆·萨班原本就是一位音乐人，所以这一天然的优势被他们充分运用到了对《战国魔神》的改编中。最终，全片不仅拥有了一首充满美式摇滚风格的新主题曲，而且还使用了同一时期的一些著名流行音乐作为片中的背景配乐。其中，以麦克尔·杰克逊的名曲 *Beat it* 和 1984 年电影《比弗利山庄警探》的主题曲 *Axel F* 最为知名，这两首歌曲被频繁地使用在战机出动和机器人组合等场景下。[2]

Macron I 片名标题

在经过这番脱胎换骨的重组后，一部除了原画面之外，基本和两部日本原作的情节没有任何关系的“全新”动画片 *Macron I* 就此诞生了。可是，*Macron I* 的运气的确不济。这样的一部热闹的作品在当时北美市场按说应该有一席之地，但由于播出时正

---

① 这里举两个例子，读者可以体会一下两版在剧情细节上的差异：其一，在日版中，谍报员向麦克瑞基地报告目前各国反抗黑星的运动已经展开，很多支持者纷纷走上街头游行示威进行声援，而在美版里谍报员却报告说大量工人因受黑星的煽动开始暴动；其二，在全剧结尾处，日版里阿汉王子看到内森和麦克瑞一号飞向太空，不由得赞叹道：“太美了，用一百万个形容词也描绘不出这么美的姿态，我只能说，这才是真正的美。”而在美版中，同样的画面，阿汉王子嘴里说的却是“再见了，黑星，虽然我以前说过你能统治整个地球乃至宇宙，但是这一切都不可能了……我们终于摆脱他了。”

② 这种手法一般被认为始于电视剧《迈阿密风云》，在 20 世纪 80 年代中期风行于美国电视剧制作中。据不完全统计，《星球大战》“借用”的各类音乐曲目超过 20 首，除了正文中所列的两首外，还有像 *The Heat Is On*，*Shout*，*Safty Dance*，*Everybody Wants to Rule the World* 等当时红遍北美乐坛的金曲。

好处于《变形金刚》《太空堡垒》《宇宙的巨人希曼》等几大科幻和奇幻动画的夹击之下，*Macron I* 在美国的播放平淡无奇，此后也没有留下多少值得一提的影响。而且不知何故，萨班在将本片推向国际市场时，仅仅选择了由《战国魔神》改编的部分，并将其中与《亚空大作战》相关联的所有片段完全剔除，[①]这又是一件让人费解的事情。总之，虽然美方煞费苦心地期望将两部日本动画打造成一部行云流水般的美式动画，但最终却不得不接受 *Macron I* 来也匆匆、去也匆匆的落魄境遇。

追忆：难忘那些“科幻好声音”

Macron I 成了 20 世纪 80 年代众多“闯美国”的日本动漫文化产品中不成功的一例。然而，在某些机缘巧合下，*Macron I*（国际版）却成了北京电视台 1987 年举办的“国际动画片展播”的座上宾。当年秋天，刚刚完成《雅诺斯的梦幻》等展播参选剧集配音的张筠英女士和其煤矿文工团的同事们从北京台接手了从 *Macron I* 中节选的 6 集，并在当时国防科工委的录音棚内进行中文版的录制工作。据现今留存下来的视频显示，这 6 集的参与阵容以及所对应的角色和日后国人所熟知的版本之间还是存在着明显的差别的，例如查格尔博士和雨果分别是由瞿弦和、孙悦斌配音（1988 年完整播出版则变为张涵予及瞿弦和），而安迪和加森则是由瞿佳（张导和瞿弦和的儿子）所配（1988 年完整播出版变为王奕及孙悦斌）。

本片在 1987 年“国际动画片展播”中（左）和 1988 年完整播出时（右）的中文片名标题

纵观全片，一个可能让多数当年的观众至今仍摸不着头脑的问题是，这部作品中文片名为何为“星球大战”？据张筠英回忆，剧组最初从北京台拿到的中文翻译台本上

---

① 同理，那段“在遥远遥远的未来……”的旁白也只出现在国际版中。这段英文旁白由美国知名配音演员彼得·库伦（Peter Collen）解说，此人便是美版《变形金刚》中擎天柱的原声配音。

的片名为《麦克伦一号》[1]，但她觉得这样的名字不利于动画片的推广与传播，难以打响知名度，于是便借用了当时美国最火爆的科幻电影《星球大战》(*STAR WARS*)的名字，将中文片名改为《星球大战——麦克伦一号》(1988年全片引进时，被简化为《星球大战》)。[2] 后来播出的效果充分证明了张导的预见性，《星球大战》这样一个大气磅礴的片名确实极具吸引力。对于当年绝大多数尚未看过真正的"星战"电影的中国少年儿童观众而言，将这部集飞船、机器人以及各种高科技玩意于一身的动画片称作"星球大战"是再恰当不过的。不过，此举也导致了日后本片因"撞名"，而被真正的"星战"不断边缘化。[3]

1988年初夏，《星球大战》全片被完整引进，配音任务仍旧落到了张筠英的肩上。张导将原班人马大部召回，只不过这一次的录制地点移到了空政文工团的录音棚。为主角之一的小男孩内森配音的王丽华女士在接受笔者采访时笑称："之所以对配这个片子记得如此清楚，是因为这是我第一次一次性拿到这么多的配音酬劳。我还记得当时张导是用一个牛皮纸信封把这一千元封好，交到我手上的。"

"墙内开花墙外香"，虽然《星球大战》在美国遇冷，但它在中国所引起的反响却是完全不同的。从某种程度上说，这部"日片美化"之作能够在中国内地大放异彩，甚至令无数观众至今仍然念念不忘，与本片精妙传神的配音是分不开的。其中，由张涵予配音的片中灵魂人物查格尔博士堪称最大亮点。张涵予之前已参加了《三千里寻母记》《玛亚历险记》《堂吉诃德》等多部海外动画作品的配音，虽有不俗的表现，但因为戏份相对较少，尚未给普通观众留下深刻的印象。而《星球大战》则是他第一次在译制动画片中担当主角。张涵予低沉而略带沙哑的声线将查格尔博士的坚毅果敢、冷峻沉稳表现得淋漓尽致。最让人赞叹的是，查格尔博士在这不苟言笑之中却又自然地流露出几分慈祥和蔼，这种复合型的性格特征也被张涵予准确地捕捉到了，语气与语调的拿捏均极其到位。时光飞逝，当年绝大多数观众在看到如今活跃在大银幕上的张涵予时，恐怕不会想到他便是曾经的"幕后英雄"，但是"查格尔博士"作为一个不朽的角色已成为一代少年儿童的难忘记忆。

百花竞放，各有各的精彩。除了张涵予所配的查格尔博士，《星球大战》中其他几个角色的配音同样令人赞叹。其中，由译制导演张筠英亲自饰配的凯希最为抢眼。身为美女飞行员，凯希的矜持与温柔在张导的声音塑造下得以充分展现，这个动画形象变得更为性感，也难怪凯希日后成了一些观众的梦中情人。有趣的是，在《星球大战》

---

① 本片的翻译周铁东先生在采访中亦证实，最初的中文译名是直接采用了原片名的音译。

② 实际上，在该批展播剧集的译制中，对"Maron"一词的译名并不统一，时而使用"麦克伦"，时而又使用"麦克瑞"。直到翌年全片完整版的配音中，才大体统一成"麦克瑞"。

③ 为避免当年的译名产生歧义，近年来，本片在网络中常被动漫爱好者直接称作《麦克瑞一号》。

中，张筠英的爱人瞿弦和先生也在片中“声兼数职”，包括麦克瑞基地的超级计算机雨果、内森的父亲布里奇博士、反派头子黑星，乃至大家最为熟悉的片头开场白等。如今，在许多国家级大型演出及晚会上，人们仍然能经常看到这位前中国煤矿文工团团长的面孔，听到他的声音。只是，或许谁也不会把他与 20 多年前《星球大战》中的“雨果”联系到一起。

“他们在一起就是麦克瑞一号！”瞿弦和的声音造就了一代国人难以忘怀的动画片旁白

在配音过程中，几乎每一位演员都要承担两至三个角色，而这些角色往往正反方皆有。例如，孙悦斌先生既是浓眉大眼、心直口快的加森的代言人，同时又为金发飘飘、举止怪异的阿汉王子“发声”，正反两个帅哥在孙悦斌的演绎之下居然都十分鲜活。又如，为麦克瑞三人战斗小组成员斯科特配音的程寅也同时演绎反角独眼上尉布莱德，同样将两者表现得“正邪分明”，两个角色时不时还有一番激烈的交锋，但程寅仍驾驭得轻松自如。

虽然配音阵容强大，虽然只是一部动画片，在录制《星球大战》时，张导却遇到了一个不大不小的问题：英文版中，机器人保姆安迪的原声具有厚重的金属感，这应是美方用电子设备制造的变声效果，但当时剧组所处的录音棚还不具备这样的后期处理手段。前一年在“国际动画片展播”中播出的 6 集仅仅是由演员直接用真嗓配音，效果不甚理想。而在此次正式播出版中，为了尽可能与原版相符，张导和译制组成员想了很多办法，包括使用扩音器、各种容器道具辅助等，但实验效果都不理想。最后，他们找来了一个铁皮食品罐再次进行尝试，这一次终于有了突破。据张导

正在配音中的张筠英和孙悦斌（摄于 1989 年）

回忆，为安迪配音的王奕先生在录音时，要将嘴唇尽可能地靠近罐口却不直接接触，如此一来，便产生了带有少许回音的嘤嘤作响的效果，非常具有电子和金属的混合质感，但又不至于令观众听不清台词，这种效果得到了全组上下的一致认同，从此，王奕先生每次都要对着这个混音罐口进行配音。张导和其他同事以此打趣王奕，让他经常清洗这个“特别装置”，保持清洁卫生。

在撰写本文的过程中，笔者曾专门前往中国煤矿文工团录音室，将目前仅存的几集北视版《星球大战》影像资料调出，请当年参与本片配音、至今仍奋战在译制一线的艺术工作者辨听，这些老师回顾起这段往事时，依然兴致盎然。只是他们中的很多人直至今日才知道，当年在他们看来只是参与了一次再平常不过的配音工作，却让一部失意之作焕发了生机与活力，并最终成为许多观众至今仍奉为传奇的译制动画片经典，也许这就是那个年代的美好与奇妙之处。

星球大战：巨型合体机器人的中国首秀

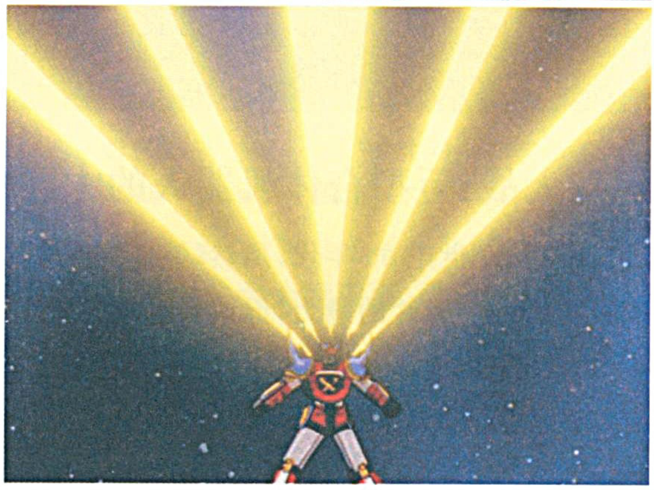
回望20世纪80年代，虽然《铁臂阿童木》早在1980年便已让国人第一次感受到了日式科幻动画片的魅力，但该作真正带给观众的还是人性上的温暖，而非商业性的科幻渲染。无论是在中国还是国外的动漫爱好者眼中，阿童木更多还是被视作一个善良勇敢的孩子，只不过他具有“十万马力、七大神力”的非凡技艺罢了。《铁臂阿童木》之后，在1981—1987年，无论是央视还是地方电视台所引进的海外动画片中，科幻和机器人题材几近于零。而随着《星球大战》的到来，这一局面终获改观。

1987年11月30日至12月5日，北京电视台开始在“国际动画片展播”中安排播出《星球大战》。从当年的报道来看，《星球大战》起初并非该活动推介的重点篇目，至少在1987年11月底，“国际动画片展播”已经举办了近三个月且接近尾声了，当时的各大媒体对本片仍然是只字未提。回顾此前“国际动画片展播”播出的绝大多数作品，或是艺术气息浓郁，或是寓教于乐，甚至不乏实验性质的动画片，相比之下，《星球大战》显得多少有些“突兀”。但是，或许连北京台也未曾料到，《星球大战》的播出可谓一石激起千层浪——丰富绚丽的科幻想象和畅快淋漓的战斗场面迅速地虏获孩子们的心。他们纷纷通过不同的渠道表达对作品的喜爱。

我们从当年报纸上的几则新闻报道中便可一窥当时片子播出后的受欢迎程度。一位署名“北京电视台忠实的小观众”的来信说：“科幻动画片《星球大战——麦克伦一号》在我的同学中引起了极大的反响，它激起了我对未来世界的遐想和使这种世界早日到来的愿望，因而产生了创造这种世界的动力，在学习上也更卖劲了。同学们将这部片子誉为本次展播最精彩、最好看的片子。”朝阳师范附小的一位小朋友在北京电视台举办的“国际动画片展播”座谈会上说：“我最爱看《星球大战——麦克伦一号》，有时

连饭也不吃了，希望叔叔阿姨们以后多播点科幻动画片。”正是在孩子们热烈的期盼下，北京电视台最终决定将全片引进。1988 年的暑期，北京电视台完成了全部 26 集的译制。随后，《星球大战》开始陆续在全国各地方电视台播出。①

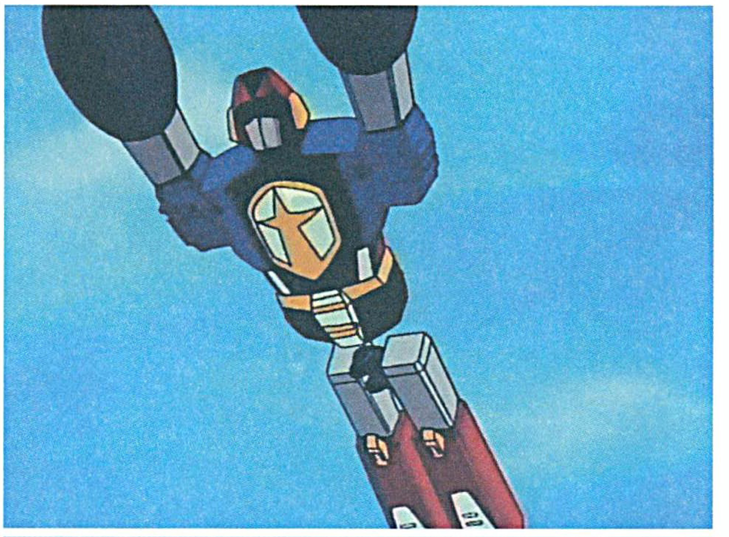
《星球大战》一经播出，便在内地掀起了一股机器人旋风。这是中国观众首次在译制动画片中看到巨大的合体机器人，无论是身披铠甲、威风凛凛的巨型机器人“麦克瑞一号”，还是穿行自如、灵巧帅气的“麦克星一号”，都给人以强烈的视觉冲击。②虽然和日后的《变形金刚》相比，“麦克瑞一号”既不能组合也不能变形，只不过在运行时嵌入了三艘有人驾驶的小型飞船（一艘载入其胸腔，其他两艘分别进入其双腿）对其加以指挥调度罢了，但这样的创意仍然是绝大多数中国观众前所未见的，观感极为震撼——三艘小飞船与“麦克瑞一号”竞翔蓝宇，嵌入对接一气呵成，配合着美式风格劲爆十足的摇滚音乐，以及背景画面上闪现的霞光万道，“麦克瑞一号”挥舞着强壮的臂膀昂首屹立，这一连串的快速运动镜头可以说让身处 1988 年的中国电视观众看得目瞪口呆，“麦克瑞一号”华丽惊艳的空中秀怎一个“帅”字了得？虽然这一幕每集都要重复播出，虽然我们现在都知道这只不过是片方为了节省经费的一个惯用伎俩，但作为《星球大战》的金字招牌，这一组流畅花哨的画面曾经让每一个当年的经历者百看不厌。

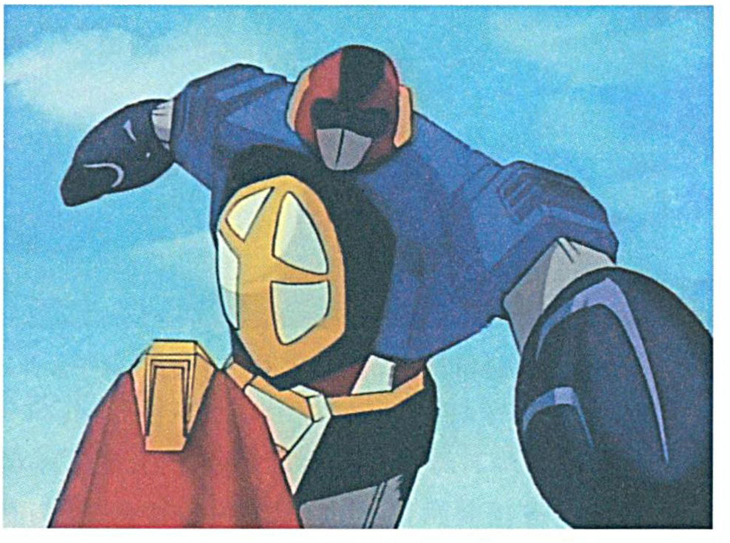
---

① 最早播出完整版《星球大战》的是云南电视台，时间是 1988 年 7 月 25 日，这也是目前我们可以查到的中国内地电视台播出《星球大战》的最早时间，甚至早于北京电视台（1988 年 8 月 1 日）。

② 由于美方“大刀阔斧”的改编与删节，加上受限于当时的译制条件，不少科技名词的中文翻译多有谬误及前后矛盾之处。比如，美版中所说的“麦克瑞一号”原本是对正方整个战斗小组及基地的统称，可在北视版里“麦克瑞一号”却成了巨型机器人的名字，以至于直到现在中国观众还是习惯于这样称呼。而这个机器大块头在美版中的真正名字“MacStar I”（麦克星一号），以及由三架战机组成的“MacStar”（麦克星），却在北视版中成了一个可以随意指代正方番号、基地的词。至于片中的武器称谓更是被翻译得五花八门，凡此种种都把当年刚刚开始“睁眼看世界”的中国观众弄得一头雾水。考虑到读者先入为主的“印象”，本文将错就错，不再对这些既成事实做逐一更正。

当然，“麦克瑞一号”能成为广受欢迎的机器人角色之一，并不仅仅是因为他华丽的造型与强有力的臂膀和铁拳，他的几项拿手好戏同样令当年的观众大开眼界——被称作“战斧”的长柄冷兵器可以像标枪般投掷出去，一击致命；形似中国古代常用的三股托天叉的激光剑锐力无比，可将敌将一劈两半；类似肩扛火箭筒的中子大炮往往能把攻击目标轰为齑粉；每到危急关头，“麦克瑞一号”就像过电一般，通体闪烁荧荧绿光，随后便从背后射出五道金光，直冲云霄，光芒所到之处，一切坚船利炮灰飞烟灭……与体形硕大、虎背熊腰的“麦克瑞一号”相比，体形修长纤薄的“麦克星一号”虽然在《星球大战》中的戏份不多，但经典的三位一体的组合过程还是让当年的观众惊叹不已。尽管这种以三艘飞船径直拼接成机器人的上中下三段躯体的组合方式以今天的眼光来看未免有些简陋与寒酸，但“麦克星一号”却是那个年代我们所见到的第一个名副其实的组合体机器人。可以说，正是“麦克瑞一号”和“麦克星一号”第一次把中国电视观众带到了真正意义上的机器人动画时代。

类似的“第一次”还有很多：当庞大的麦克瑞基地化作一阵清风瞬间移动至千里之外时，我们第一次知道了“远距离传真”这个时髦的词汇，以至于许多年后很多人见到传真机时对它有一种难以名状的亲切感；当麦克瑞基地的电脑中枢从容不迫地指挥空中大战时，我们第一次知道了雨果的大名，以至于后来在语文课本中读到法国文学巨匠雨果时还常常把这个名字与《星球大战》联系在一起，而也正是从雨果开始，我们第一次领略到超级计算机无与伦比的强大运算能力。此外，还有神秘莫测的流星碎片、可恶又可笑的骷髅机器卫兵、数不胜数的机器怪兽和大小战舰，这一个又一个的“第一次亲密接触”使得《星球大战》在很多70后、80后心目中的分量已经远远超越了一部

单纯的动画片。它仿佛是放飞当年无数孩子梦想的一扇窗，让他们突然看到了一个从未看过的精彩世界，那种惊奇与兴奋所产生的幸福感值得长久地回味。

《星球大战》当年在国内热播的一个佐证：基于本片改编而成的30册同名连环画册①

随着时钟指针的转动，21世纪的第一个十年已经被甩在身后。对于许多现已跨过而立之年的观众而言，儿时记忆中的很多镜头正在逐渐模糊，但“麦克瑞一号”却似乎总是会通过某种形式提醒人们自己的存在：无论是在讨论起真正的“星战”时有人发出的类似“是此《星球大战》还是彼《星球大战》”的疑问，还是2006年那首同样使用了*Axel F*旋律的手机铃声《疯狂青蛙》，抑或是在追思一代天王迈克尔·杰克逊去世时响起的*Beat it*……的确，《星球大战》真的已成过眼烟云，但每当与之相关的热点出现时，却总能一次次地触动我们敏感的神经。这种浓浓的情结也许便缘于当年它在我们正向往未来、充满着好奇和求知欲时，带来的那一个个成长中的“第一次”——仿佛就像一道划过黑夜的闪电，在每个人的内心深处打上了永恒的烙印。以至于纵使到了追求原汁原味的今天，即便我们能轻易地看到它本来的原貌，却依旧痴情于那个20多年前上演的、也许真的会发生在“遥远遥远的未来”的故事。

① 这套连环画由中国少年儿童出版社发行，1988年出版前10册（对应第1—6集），1989年出版后20册（对应第7—26集）。虽然该书的编号和书名标注略显随意，且个别册集的封面设计也较为粗糙，甚至前三册还是黑白印刷，但无论是从30册的数量、彩色的电视截图，还是超大的尺幅等多个方面而论，这套连环画都可以算是当年海外动画相关出版物中的佼佼者。

致敬鸣谢

2012 年 6 月 28 日上午，笔者前往中国煤矿文工团录音室，采访了北视版《星球大战》的译制导演张筠英女士、内森的配音演员王丽华女士。2013 年秋冬时节，陆续采访了本片的翻译周铁东先生（10 月 24 日下午）、加森和阿汉王子的配音演员孙悦斌先生（11 月 20 日下午）、斯科特和布莱德上尉的配音演员程寅先生（11 月 20 日下午）。本文由北京怀旧动漫爱好者乔志刚先生协助撰写，连环图插图由成都怀旧动漫爱好者阿修罗先生提供。

附　录

出身与归宿：解密战斗的那些人

从《战国魔神》到《星球大战》，很难用一句话来评判二者孰优孰劣。但一个不争的事实是：由于美方的大幅删改，《星球大战》对片中主要人物的来历交代得含糊不清，这使得一些名角出场时显得突兀。除了小主人公内森以外，其他一干人等的身世基本上都是谜团，这些尘封的疑问不知不觉已经陪伴我们成长到今天。实际上，这些问题的答案在《战国魔神》中都或多或少地有所透露。以下便是结合日美两个版本所做的主要人物盘点，希望能为大家填补记忆中的空白。

【正方】

查格尔博士：内森父亲的好友，麦克瑞小组的创立者和领导者，不过其背景和来历自始至终都是一个谜团，其实这是因为美国方面的“二次制作”隐去了一个在日版最终集中才被揭晓的秘密，那就是——查格尔博士实际上是黑星制造的试管婴儿。黑星原本想把他培养成一个协助他统治世界的工具，没有想到他后来会成为自己的一个强劲对手。

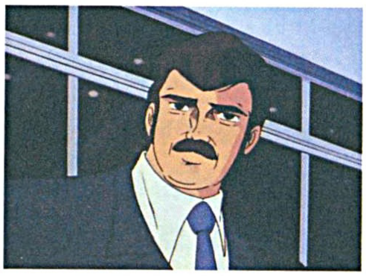
加森：热血、勇敢、豪爽，总之，美版的加森是一个相当典型的荧屏好汉，但在日版中，先前是联合国维和部队特勤人员的他由于参与调查黑星外围组织而遭到了疯狂报复，在结婚典礼的当日被暗藏的炸弹炸成了重伤，而未婚妻则香消玉殒，因此应查格尔博士之邀加入麦克瑞小组，实际上是出于复仇的动机。不过这层现实背景的加入，也让加森的形象在观众眼中更加立体。

斯科特：凭着在游乐场勇救内森的那一幕，斯科特在当年中国观众心目中的地位甚至要超过身为队长的加森。然而，如果知道了他之前曾是美国纽约黑手党家族的养子和最得力的手下，并且因为替主子顶罪背负了200年刑期，在遇到查格尔博士之前一直亡命天涯，读者儿时的英雄形象是否会受到影响呢？用“人无全才、世无完人”来形容斯科特可以说是恰如其分。

凯希：集美貌和才智于一体、身手不凡、性格又开朗的凯希，其魅力在当时那些和中国观众邂逅的海外动画女星中应该算是数一数二的。不过，和加森与斯科特一样，凯希加入麦克瑞小组也不是偶然的：曾是特工的她由于任务失败而被捕，男友受其牵连也生死不明。① 但纵使有着悲伤的过去，片中的凯希展现给我们的却总是一副开朗灿烂的面容。

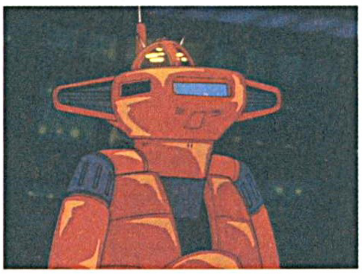

布里奇博士：流星动力技术及远距离传真系统的开发者，由于在故事的一开场便遇难了，所以便成了一个传说中的人物。他生前把远距离传真技术交给了查格尔博士，并将自己的记忆储存在“雨果”中，之后则经常在麦克瑞基地的电教室里，以三维投影的方式“显灵”，给内森讲解流星动力以及相关科学知识，期望儿子能继承自己的遗志，成就一番大的作为。

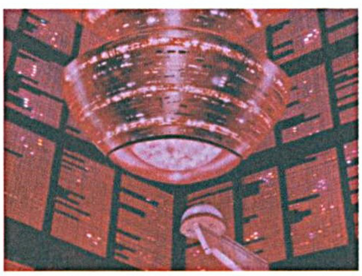
① 美版大致保留了这一部分，但隐去了她银铛入狱，以及在试图自杀时为查格尔博士所救的情节。

内森：一个活泼淘气、富有正义感的男孩，有着远超同龄人的电脑天赋。实际上，《战国魔神》的故事便是以他的成长史为主线展开的，而这条线索相对来说在《星球大战》中被弱化了不少。在不断的学习、冒险、战斗中，内森掌握了进化到最终阶段的流星动力，并运用这一能力控制黑星的军队反戈一击，打败了黑星，而后便和“麦克瑞一号”一起飞向了太空，开始了新的冒险和探索。

安迪：保姆式机器人，除了照顾内森的衣食起居之外，主要任务就是监督和辅导内森学习。在日版中，安迪对内森有着很深的感情，将其看作自己的孩子，而在《星球大战》里，二者的关系变成了彼此牵挂的好朋友。

雨果：一台具有收集和分析信息能力的高智能超级计算机，是整个麦克瑞基地的中枢神经，其担负的最重要使命是设定远距离传真的目的地和出发时间。

【反方】

黑星：日版中的黑星不仅是“毒牙”组织的最高领导，还是一个在暗中支配人类长达一万年的神秘人物，就这点来说美版将其改为来自平行世界的邪恶势力倒也差别不大。他的身世一直是个不解之谜，平日里总是身处阴森黑暗之中一动不动地坐着，操着深沉厚重的口音指挥部下，就像是一个会说话的幽灵，直到最后决战的时候他才露出本来的面目。在全片结尾，黑星显示了他强大的能力，即使被查格尔博士精心准备的炮弹击中也毫发无损，并化作一团烈焰腾空而起，妄图做最后一搏，但最终却被内森编织的强大火力网所包围，化为乌有。

阿汉王子：其人可算是全片塑造得十分出彩的角色之一。一头飘逸的金发、目空一切的眼神、在指挥中镇定冷傲的表情、对同伴毫不留情的讽刺和挖苦，以及手中晃动的酒杯与鲜艳的玫瑰，这一切都给人一种美艳而诡异之感。不过美版里的阿汉王子终究只是一个特立独行的反派角色，而在日版里，他的形象更接近于举止怪异的"文艺青年"，不仅总是用自己创造的美学概念阐述着周遭的一切，还有着在战斗间大放古典音乐这一令他的同僚无法忍受的癖好。

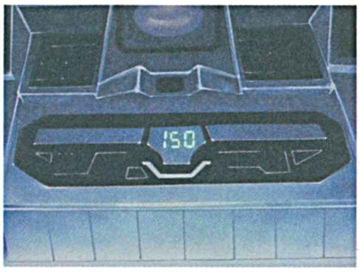
布莱德：右眼戴眼罩、左肩停乌鸦的独眼枭雄造型，使布莱德在当年成为观众印象中最标准的大恶人形象，他在片中也的确是个心狠手辣的角色。当然，通过日版我们知道，他实际上是阿美里亚国（取此国名意在调侃美国）总统的儿子，因为连续经历父亲被暗杀、被母亲抛弃等巨大打击，最后形成了暴躁的性格与吃大剂量精神安定剂的怪癖，这倒令人产生了几分怜悯。

加洛旦：大块头、莽撞、脾气暴躁，犹如外星人一般的灰色皮肤和没有瞳孔的金眼珠，这些特征加在一起，使得无论在《战国魔神》还是《星球大战》中，加洛旦的出场反而让人觉得是在起一种调节紧张气氛的搞笑作用。其实《战国魔神》中加洛旦还有很多有趣的背景，比如曾经是重量级拳击冠军，并且拥有一位美貌绝伦的妻子等。

弗里兹博士：黑星的首席科学顾问，一个在当年很多动画片中都会出现的科学狂人角色。为给黑星称王称霸助一臂之力，弗利兹博士在片中挖空心思，不断制造出各种骇人听闻的武器。当然，在和"麦克瑞一号"正面冲突后，这些武器最终总会变成一堆废铜烂铁。

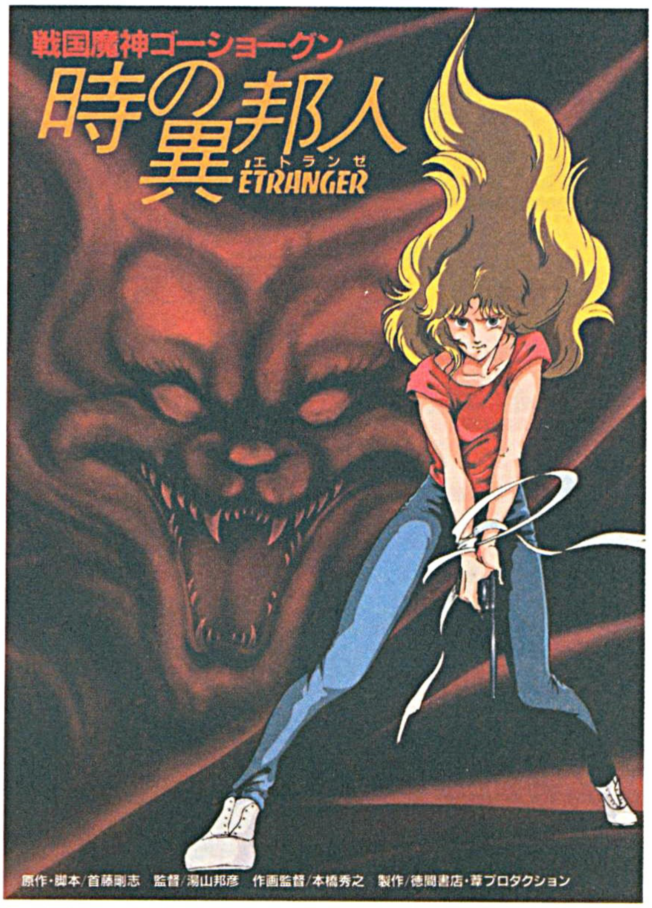

奥恩：黑星一方用于作战和收集信息的超级电脑，但和雨果比较起来便相形见绌了。它给黑星出的主意最后都成不了事儿，真正能发挥的作用其实就是两个：一是报告麦克瑞基地在地球上的位置，另一个就是喋喋不休地通报着令黑星集团沮丧的军情，诸如"我已经将我们击败麦克星所需要的实力和我们现在的能力进行了对比，其比例是 100 比 1""比例刚刚增加到 102 比 1"等。在日版中，奥恩还有一个相当实用的功能，那就是计算黑星每次行动可能获得的收益和战斗后受到的损失，均以美元为计量单位。

在《星球大战》的结尾，出现了"有情人终成眷属"的和谐一幕：加森和曾被自己救过的少女埃琳娜卿卿我我；斯科特与揭露黑星罪恶的女记者露辛达含情脉脉；而略显落寞的凯希也收到了阿汉王子的秋波，一句"阿汉王子随时恭候"恐怕不仅让凯希感到唐突，也大大出乎观众的意料，于是这个让人大跌眼镜的桥段成为《星球大战》一片中给人印象最深的影像片段。实际上，在《战国魔神》的故事中，阿汉确实曾有过似乎是求爱的表示，但却被凯希以一句"要是你的性格再普通点的话，我可能会喜欢你"给当场回绝了，而结合着原版设定的细节来看，其实阿汉这样的表态更可能仅仅是调侃。

此外，《战国魔神》还在片末捎带对正反两方角色的战后生活做了简要交代。除了完成使命的查格尔博士和麦克瑞基地一同去向不明、内森飞向宇宙、安迪成为第一位机器人幼儿园园长之外，其他人的命运概括起来似乎是"好人不好，坏人不赖"：斯科特后来出版了自己的回忆录，不过因为文采不好，销量始终不佳，只好在纽约靠开热狗店维生；加森退役后无事可做，又在公共澡堂里滑倒，骨折住院；凯希在非洲野生动物园中担任保育员，仍是"剩女"一个；阿汉王子仅用三个月的时间便写成了专著《宇宙美学论》，而后隐退江湖；布莱德当上了"阿美里亚国"的总统；长得本来就像屠夫的加洛旦开起了快餐连锁店，主卖牛肉汉堡和炸鸡腿，美其名曰"克当劳"（"克"是其原版姓氏的第一个发音）；弗里兹博士据说为开发自己想象中的超级武器而一直待在月球，成了足不出户的"宅男"。

所有主角在《星球大战》中的故事到此结束，但其实日本原版《战国魔神》还有着一部重要的续传在等着他们，即 1985 年发行的 OVA《战国魔神豪将军：时之异邦人》（『戦国魔神ゴーショーグン 時の異邦人』）。该片将舞台放在了电视版故事结束的 40 年后，原先的几位主角早已过起了普通人的正常却无聊的生活。然而一天，这种平静被打破了：凯希（岛田里美）在参加老友们聚会的途中遭遇车祸且身负重伤，濒临死亡。

《战国魔神豪将军：时之异邦人》海报

就在几位友人于医院中焦急等待之时，昏迷中的凯希却发现自己进入了一个奇妙的世界。在这个幻境，重回青春的她将和几位朋友一起进行一番犹如自我救赎般的历险……虽然本片顶着“战国魔神”的大标题，不过电影中并没有任何机器人出场，整个故事实际是以凯希为主角，围绕着其三个不同时期（童年、老年，以及在幻界中的青年时期）的相关经历而展开的。而凯希在幻界中的冒险，则呼应着现实中无论是在童年还是晚年的她的那种始终如一的“活下去”的顽强意志，以及与命运和死亡进行的不屈抗争。某种程度上，这样的情节未尝不可被看作最初草案中制作者想向观众传达的一种精神，即“生命的尊贵、永不言弃的勇气和爱”。在影片的最后，伴随着幻境中的凯希凭着一己之力战胜了恶魔，现实中的她也在朋友们放弃希望、打算离开医院时重现生命的迹象，为全片画上了一个并不圆满却充满希望的句号。

《毛富利》：最后一只树袋熊的人间历险记

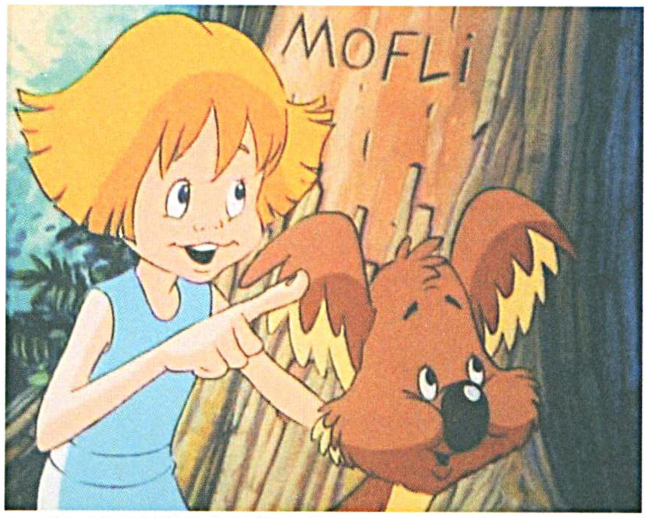

【原 片 名】Mofli, el último koala(1987)
【出品制作】〔西〕西班牙国家电视台/〔西〕艾奇普动画工作室
【引进译制】北京电视台译制/北京人民广播电台配音
【国内首播】1987年12月7日18:10(北京电视台第一套节目)
【播出概况】13集(全片完整引进播出)
【内容简介】21世纪初，世界上只剩下最后一只树袋熊毛富利，它悠闲自得地生活在澳大利亚东部小镇里沃民特附近的桉树林里。然而这样的日子并没有持续太久，有人发现了毛富利的踪迹，并将它的状况公之于众。从此，里沃民特失去了往日的平静，来自世界各地的各种人争先恐后地赶到小镇，企图抓获这只"绝世珍宝"。与此同时，当地的小姑娘科里娜也下定了决心，要想尽一切办法保护好毛富利，不让坏人的阴谋得逞。
【译制人员】
译制导演：汪 良 江 虎 **翻 译**：韩传铮 陈志强
录 音：李兰华 黄 青 王大鹏 庄业良 马少飞
配 音：汪 良 王 羽 田韶春 肖 岗 白 羽 徐小卉 杜守仁 梁 言 薛 飞 唐亚南

一波三折的瘦身返工之作

1992年以前，中国内地引进的西班牙动画作品屈指可数，其中电视系列片仅有两

部——《堂吉诃德》和《毛富利》。相比前者的响亮名声和强大制作阵容，《毛富利》在西班牙和中国的人气都要小许多，但它必定要创造一项纪录——1987 年 9 月 3 日该片在西班牙首播，当年 12 月 7 日便出现在了“国际动画片展播”中，前后相隔仅仅 3 个月，这是本书所收录的海外动画片中引进速度最快的一部。

本片的主角——女孩科里娜和树袋熊毛富利

当然，创造这一速度纪录的原因就不那么愉快了。《毛富利》是西班牙国家电视台（TVE）和艾奇普动画工作室（Equip Studio de Animación，SA）联合出品的动画片。该片从 1984 年开始酝酿，1985 年初双方签订合约，由艾奇普工作室负责具体制作，TVE 则为此出资 1.3 亿比塞塔（当时西班牙法定货币），整部作品长度初步定为 26 集，预计出品时间在 1986 年夏。然而，由于项目管理不善，艾奇普工作室的进度大幅落后于原计划，最终导致无法在规定时间内完成，于是 TVE 也毫不留情地将合同打了一个对折——1.3 亿比塞塔的投资被减至 6 500 万比塞塔（按当年比价约合 236 万元人民币），26 集的篇幅也被压缩至 13 集。缩水后的《毛富利》于 1986 年底初步完成，但 TVE 在审核后却并不满意成品质量，要求艾奇普工作室返工。就这样，直到 1987 年 9 月，《毛富利》才在西班牙电视台上播出。令人稍感欣慰的是，本片播出后反响良好，观众普遍对该片的环保主旨表示肯定。然而，一波三折的制作过程使得《毛富利》的人物设定和场景设计的水准显得参差不齐，令全片失分不少。

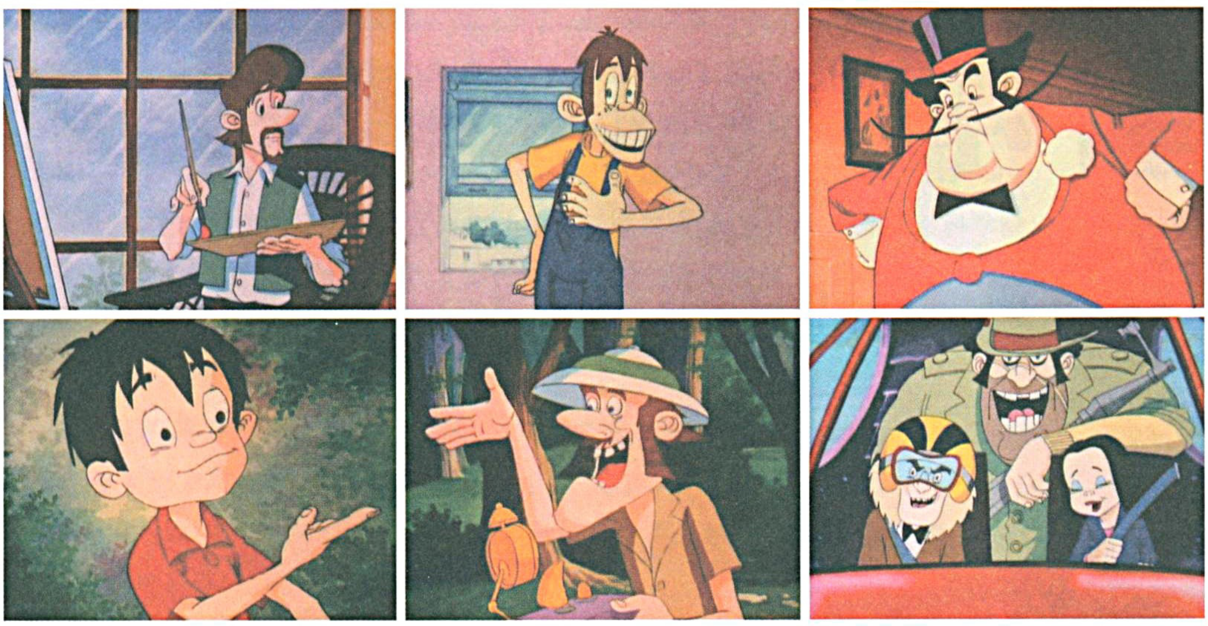
中国孩子的树袋熊情结

《毛富利》在入选“国际动画片展播”时，最初片名定为《毛富利——最后的一只树熊》，而后在翌年完整播出时才改为如今的译名。展播期间虽然只播出了 3 集，但颇受孩子们的喜爱。在 1987 年 12 月 24 日举办的闭幕式上，会场舞台背景上高悬着画有毛富利形象的图案，小演员们还穿上特制的套服，扮成毛富利的样子表演了精彩的节目。

1988 年，北京台完整引进了全片，共 13 集，同年 9 月进行译制配音（先前展播的 3 集也进行了重配）。此前参与央视版《铁臂阿童木》和《森林大帝》配音的汪良先生担任译制导演，并为其中的马戏团老板特隆鲍纳蒂一角代言。其他演员多为他在北京人民

广播电台的同事，如薛飞、王羽、白羽等，他们当年也都与汪良一起参加过《铁臂阿童木》的配音工作。据汪良回忆，本片配音任务较紧，他和主配人员常常开夜车，累了就在录音棚里打个盹。但因为大家多是以前的同学，合作非常愉快，虽然辛苦倒也乐在其中。包括第一次参加配音的杜守仁、梁言等电台的同事也都很快便进入了状态，因此整个配音过程非常顺利，仅用一周时间便完成了。①

对 20 世纪 80 年代的许多内地孩子而言，《毛富利》是他们接触这种别称“考拉”的动物的开始。这只小家伙是如此招人怜爱，以至于尽管片中的各色“坏蛋们”丑态百出、引人发笑，但只要他们在心头闪过一丝邪念，也会让人为毛富利的命运揪心不已。很快，孩子们对它的喜爱就融入到了日常生活中，一些长相可爱、性格温和的同学便会被小伙伴们亲切地称为“毛富利”。还有一些观众如今仍会不由自主地将树袋熊称为毛富利，甚至将它与现实中树袋熊的模样画等号。

当这么多有好有坏的人类出现在周围时，世界上最后一只树袋熊的命运将会如何呢？

毋庸讳言，树袋熊是片中的最大看点，但一些小观众在和荧屏里的毛富利亲近时，也品味到了祥和氛围之下的另一层“用意”。片中，从毛富利被发现的那一刻起，生物学家、亿万富翁、猎人、马戏团老板各怀心事，纷纷前来猎捕毛富利。最后，有人遭报、有人悔悟，而毛富利在充满爱心的小主人公的保护下顺利脱险，继续隐蔽地生活在那片只有通过宝石山洞才能到达的森林里。结局看似非常圆满，但是，“为什么它会是最

① 在笔者的采访中，汪良表示当时可爱的毛富利给他留下了深刻印象。多年后，汪良与同事一起去澳大利亚出差，见到了真正的树袋熊。当一行人都抱着憨态可掬的树袋熊合影时，那一刻令他再度回想起多年前指导《毛富利》配音工作的情景。

后一只”“它的同伴们都到哪里去了”“是不是有一天人们将再也看不到树袋熊这种动物了”……当年的许多小观众或许不会知道那时树袋熊岌岌可危的处境，但因为观看本片而涌上心头的一丝淡淡哀愁，却让他们几乎快要忘了这本是一部喜剧。如今，在咀嚼这段往事时，这种感受仍然占据着许多人的心头——因为，乖巧憨厚的毛富利已经在那里悄悄埋下了一颗热爱自然、关爱生命的种子。

致敬鸣谢

2013 年 5 月 26 日，《毛富利》的译制导演汪良先生接受了笔者的采访，就当年译制情况进行了回顾，并谈了自己对本片的看法。本片的西班牙文资料由北京高磊先生和上海崔越小姐翻译整理。文中有关对汪良导演的采访及资料整理事宜由北京的李琳女士协助完成。

参考文献

中文/中译书籍：

1.苏秀.我的配音生涯[M].北京：文汇出版社，2005.

2.韩庆愈.留日七十年[M].北京：学苑出版社，2013.

3.董浩.故事人生[M].北京：高等教育出版社，2003.

4.手冢治虫.我的漫画人生[M].张苓，译.北京：中信出版社，2010.

5.竹内オサム.手冢治虫——不要做艺术家[M].钟嘉惠，译.台湾：东贩出版社，2009.

6.史联文.辽宁电视台发展史 1959—2009[M].北京：中国广播电视出版社，2009.

7.赵凯，上海广播电视志编辑委员会.上海广播电视志[M].上海：上海社会科学院出版社，1999.

8.中国电影公司，中国电影工作者协会，日本映画制作者联盟.日本电影周 1979.1979.

中文报刊文章和报道：

1.李真惠.我为阿童木振臂一呼[N].中国电视报，2005(50).

2.《铁臂阿童木》的几位配音演员[J].大众电视，1981(10).

3.她有一颗"童心"——访阿童木和雷欧的配音者李真惠[J].中国广播电视，1982(2).

4.日本电影介绍[J].电影世界，1981(9).

5.日本电影周部分影片简介[J].大众电影，1981(9).

6.美好动人的奇妙世界——《尼尔斯骑鹅旅行记》观后[J].中国广播电视，1984(6).

7."一休阿姨"给同学们的信[J].小学生报，1985(192).

8.访《聪明的一休》译制导演井方[J].大众电影，1984(11).

9.可爱的小精灵——记电视译制导演、配音演员金琳[J].上海电视，1989(1).

10.蓝精灵之歌　中国纯爷们造拿过鲁迅文艺奖[N].华西都市报，2011-08-10.

11.从"蓝精灵"村庄开始认识世界——访 1986 年版《蓝精灵》众译制演员[N].中国电视报，2011(31).

12.中日首次合作动画片《熊猫的故事》即将完成[J].大众电影，1981(9).

13.中日首次合拍的动画片《熊猫的故事》在日本公映[J].电影世界，1982(6).

14.本月银幕[J].大众电影，1984(6).

15.访《米老鼠和唐老鸭》译制组[N].今晚报，1987-02.

英文书籍：

1.BARBERA J.My life in 'toons：from flatbush to bedrock in under a century[M]. Paducah：Turner Publishing，1994.

2.LADD F. Astro boy and anime come to the Americas：an insider's view of the birth of a pop culture phenomenon. Jefferson：McFarland & Co Inc，2009.

3.PATTEN F. Watching anime，reading manga：25 years of essays and reviews.Berkeley：Stone Bridge Press，2004.

4.SCHEIMER L，MANGELS A. Lou Scheimer：creating the filmation generation. Raleigh：TwoMorrows Publishing，2012.

5.SCHODT F L. The astro boy essays：osamu tezuka，mighty atom，and the manga/anime revolution.Berkeley：Stone Bridge Press，2007.

6. SCHODT F L. Dreamland Japan：writings on modern manga. Berkeley：Stone Bridge Press，2011.

英文报刊文章：

1.ABRAMS，JIM. Donald Duck，Mickey Mouse make debut on Chinese TV[N]. Associated Press，1986-10-27.

2.DEL V，MARK S. Mickey mouse charms Chinese wiewers[N]. United Press International，1988-06-16.

3.LEE M. 3—D TV is coming！[N]. Pittsburgh Post—Gazette，1976-08-05.

4.JAMES M. Mouse Mi，Old Duck Tang on China TV[N]. United Press International，1986-10-26.

5.Mickey and Donald open China door to Disney[N].Chicago Tribune，1986-10-23.

6.Disney to use cartoons as springboard into Chinese market[N]. Associated Press，1986-10-23.

7.The smurfs are off to conquer the world—again[EB/OL].(2008-01-04)[2009-02-17].http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1703303,00.html.

8.Remembering 'She-Ra' and 'He-Man'：interview with Lou Scheimer[EB/OL].(2006-11-07)[2011-06-08]. http://www.awn.com/animationworld/remembering—she—ra—and—he—man—interview—lou—scheimer.

日文资料

1.伴俊男，手塚プロダクション.手塚治虫物語—オサムシ登場 1928～1959[M].朝日新聞社，1994.

2.伴俊男，手塚プロダクション.手塚治虫物語—アニメの夢 1960～1989[M].朝日新聞

社，1994.

3.小野耕世，高橋茂人.日本におけるテレビとアニメの草創期を語る[M].京都精華大学紀要第二十六号，2002.

4.OUT[J].みのり書房，1980(11).

5.ANIMEC[J].ラポート，1980(5).

6.戦国魔神ゴーショーグン 時の異邦人 ロマンアルバムDX65[M].徳間書店，1985.

7. シュンマオ物語タオタオ.映画チラシ. 松竹映画，1981.

8. 鉄腕アトム Complete BOX 1. DVD 解説書. 日本コロムビア，2008.

9. ジャングル大帝 Complete BOX. DVD 解説書. 日本コロムビア，2008.

10. ニルスのふしぎな旅 TVシリーズ DVD—BOX 1&2. DVD 解説書. デジタルサイト，2002.

11. 花の子ルンルン DVD—BOX 1&2. DVD 解説書. ハピネット・ピクチャーズ，2005.

12. 家なき子 DVD—BOX PART 1&2. DVD 解説書. ムービック，2002.

法文资料：

1. Le Roi et l'oiseau: Un Film de Paul Grimault, Les Films Paul Grimault & Studio Canal, 2003.

2. ELUASTI M，ZEMRAK N. Les Séries de Notre Enfance[M].[S.l.]：POLLUX，2013.

西班牙文资料：

CANDEL J.Historia Del Dibujo Animado Español[M]. Murcia：Editora Regional de Murcia，1993.

视频：

1. Taro the Dragon Boy. DVD 花絮. Discotek Media，2006.

2. 家なき子 DVD—BOX PART 1&2.DVD 花絮. ムービック，2002.

3. The Smurfs：Season 1，Vol. 1&2. DVD 花絮. Warner Home Video，2008.

网站：

1.http://www.chroniquedisney.fr/serie—00—MMC/1955—nature.htm.

2.http://www.originalmmc.com/imnofool.html.

3.http://www.kimbawlion.com/kimbawlion/.

4.http://odin2099.exblog.jp/3552474.

5.http://www.radio.cz/en/section/arts/studio—bratri—v—triku—the—cradle—of—czech—animation.

6.http://www.radio.cz/en/section/curraffrs/creator—of—world—famous—krtek—little—mole—dies—at—90.

7.http://www.independent.co.uk/news/obituaries/zdenek—miler—czech—animator—known—

参考文献

for－his－lovable－mole－character－6280797.html.

8.http://www.kratkyfilm.eu/ENG/onas.html.

9.http://www.ghibli.jp/.

10.http://blog.sina.com.cn/s/blog_48f762830100o8z7.html.

11.http://www6.airnet.ne.jp/furcas/heidi/hi－produt/frame01.html.

12.http://www.mmjp.or.jp/gigas/books/zuiyo.

13.https://ja.wikipedia.org/wiki/まんが世界昔ばなし.

14.https://ja.wikipedia.org/wiki/ミームいろいろ夢の旅.

15.https://ja.wikipedia.org/wiki/若草の四姉妹.

16.https://en.wikipedia.org/wiki/Jiminy_Cricket.

17.https://en.wikipedia.org/wiki/The_Smurfs.

18.https://en.wikipedia.org/wiki/Smurfette.

19.https://en.wikipedia.org/wiki/The_Littles.

20.https://en.wikipedia.org/wiki/The_Littles_(TV_series).

21.http://www.quixote.tv/.

22.http://www.franquin.com/amis/peyo_amis.php.

23.https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Biene_Maja_(1975).

24.http://www.xanth.de/alcott/index.htm.

25.http://kumakawa－masao.isp.tokyo/index.html.

26.http://blog.sina.com.cn/s/blog_5588fd3a01008ier.html.

27.http://news.mtime.com/2009/07/11/1412248.html.

28.http://sobytiya.net.ua/archive,date－2009_02_02,article－aleksandr_kyrlyandskiiy_mnogim_rejis/article.html.

29.http://multfilm－nu－pogodi.ru/.

30.https://es.wikipedia.org/wiki/Mofli,_el_último_koala.

31.http://www.animator.ru/articles/article.phtml? id＝245.

32.http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2005/02/25/pyaterochka－snimet－nu－pogodi.

33.http://www.he－man.org/.

后　记

《童话往事：中国译制动画片（1979—1987）》和《童话往事：中国译制动画片（1988—1992）》的创作构想始于2009年。当时恰逢改革开放30周年，各类媒体所涉及的回顾性书籍、文章和节目数量众多，然而这些“回首往事”通常是站在宏观层面来解读数十年的中国社会变迁史的，对于当时正在成为社会中坚力量的70后、80后的童年经历描述仅流于表象，特别是对译制动画片这一当年孩子们不可或缺的课余生活元素，则更是语焉不详。考虑到20世纪80年代初兴起的这股译制动画片荧屏热不仅是一代国人的集体回忆，更是中国影视节目引进史中的重要组成部分，加之此前曾因个人爱好而对这一领域有过一些收藏和研究，我们就此萌生了将1979—1992年引进播出的译制动画片的相关历史整理成书，给动漫研究者和广大70后、80后留些资料的想法，这也算是对自己的童年有一个交代吧。

两本书最初的形式侧重于童年回忆，多数内容是基于我们过去的经历和研究成果，而绝大部分线索则是来自于民间收集的录像带和磁带、图书馆中能查到的一些当年的电视报、当年的电视台从业人员接受媒体采访时提及的几句往事，散落在互联网各个角落的无序文字、图片和视频，以及和网络中一群“大龄儿童”你一言我一语的热烈交流。然而在写作过程中，因为一系列机缘巧合，我们接触到了数量超乎想象的相关幕后往事和感动回忆，这促使我们对书的内容和结构进行了十余次的重组和调整，甚至曾出现过几乎把所有草稿都推倒重来的情形。正因如此，两本书的出版时间不得不一再推迟，至2017年已过去近8个年头。如今，总算能如愿发行，我们也感到释然了。由于书中所涉作品年代久远且数量较多，错误与疏漏难免，真诚欢迎读者朋友们赐教指正。

因篇幅所限，两本书的覆盖时间仅为1979—1992年。然而，20世纪90年代剩余时间内播出的译制动画片仍旧精彩纷呈，同样有许许多多的故事等待发掘和讲述。我们已经听到了众多80后希望看到后续图书的声音，对于是否要将这个系列继续创作下去，取决于本书上市后能否经受得住时间和读者的检验。

主创感言

关中阿福：面对400多位无偿帮助过我们的朋友、130多位热情接受过我们采访的老师，此时此刻只说一句“谢谢”是那样的苍白无力。我们能做的，唯有全力以赴，把《童话往事》这两本书做好，算是对所有支持我们的人们的一点小小的报答吧。

罗星海：8年的写作历程即将告一段落，此时此刻，我想向我的父母和爱妻表示最真挚的感谢，没有他们的理解与宽容，我无法与三位同好一起走到今天。同时，我也想祝福所有给予过我们无私帮助的朋友和老师们，平安健康、一切顺利！

李　翔：回望新书创作的历程，感慨万千，而那份执着的信念，坚定了自己迈步向前的理由。感谢父亲李中孚先生、母亲翟淑珍女士、姐姐李燕女士在我作画与查阅资料方面给予的鼎力支持，同时也感谢诸多好友与老师们的帮助与激励。阿福、罗星海和林翔，愿时光的印记能永远地珍存我们彼此间的情谊，也许在那翻开书的那一瞬间，仿佛又回到了起点，不忘初心，同伴而行……

林　翔：值此新书顺利出版之际，我要在此特别感谢母亲罗玉金女士，正是由于她的全力支持，我才能有充足的业余时间投入到这本书的创作当中，并结识如此众多的良师益友。一声辛苦，莫慰母心。

以下为《童话往事》全彩两卷本众筹出版付出辛勤劳动的良师益友们，向你们道一声辛苦！

摩点王师傅（北京，项目推广）

马麟（北京，文案策划）

仲清宇（上海，高清视频策划制作）

杜可（北京，手绘明信片设计）

宝妈张晔路（沈阳，手绘纪念 T 恤设计）

邹歆（吉林，软陶人偶塑造及海报设计）

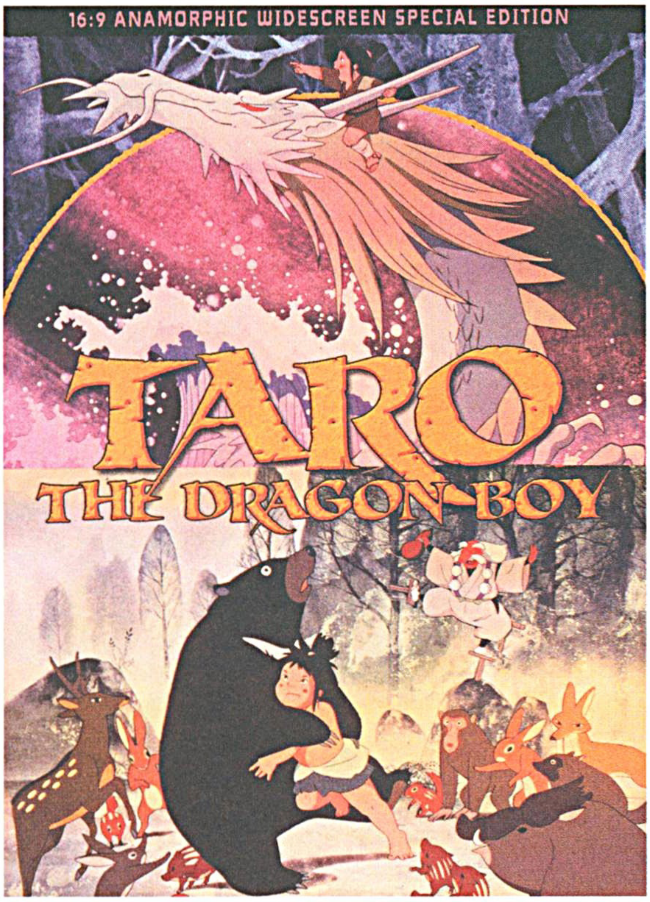
引天行（沈阳，纸制纪念品设计）

在 8 年的写作过程中，以下来自海内外的朋友们自始至终在全力支持着我们，对此谨表深深的敬意和由衷的感谢：

白　羽（北京）	柴海咏（上海）	陈碧璇（北京）	陈　矗（上海）
陈　功（南丰）	陈训刚（广州）	程　敏（南昌）	大波 NWG（上海）
高铭辰（北京）	韩蒙晔（巴塞罗那）	胡新宇（深圳）	揭沐桥（南昌）
李承熙（天津）	李寿涛（大连）	李　喆（北京）	刘照辉（北京）
吕　萌（京都）	吕　悦（东京）	马智新（大连）	潘家毅（南宁）
盘　剑（杭州）	裴　杰（沈阳）	浦　婕（南昌）	乔志刚（北京）
邱　玥（北京）	宋　磊（北京）	孙　洁（上海）	孙　鹏（哈尔滨）
王　玲（山东）	王　瑛（上海）	习　习（广州）	项　铿（福建）
肖　葳（北京）	徐　强（北京）	薛小冰（北京）	臧　剑（旧金山）
张　阳（兰州）	张　翼（东京）	张文博（北京）	周　涛（北京）
周　游（上海）	朱　毅（北京）		

特别鸣谢

人民日报社
中央电视台
中国广播电视音像资料馆
中国国家图书馆
北京电视台
上海电视台
上海音像资料馆
上海电影译制厂
辽宁儿童艺术剧院
广东电视台
广州电视台
广西电视台
山西电视台
江苏电视台
中国文化报
中国电影评论学会
接力出版社
新华日报社
北京青年报
文化月刊
中国电视动画月刊
故事银行™
时光网
影联传媒
聚影汇
娱乐空间影音工作室
艺声译影论坛
太空堡垒中国联盟
孙世前工作室
变盟俱乐部
AC 模玩网
摩点网
日谈公园播客
奇遇电影
友的聊播客
中国配音网
胡茬叔叔的小板报
让我们荡起双桨怀旧小组
北京黑弓文化传播有限公司
Z&X 艺术设计工作室
虎扑体育论坛
广州千鹤文化传播有限公司

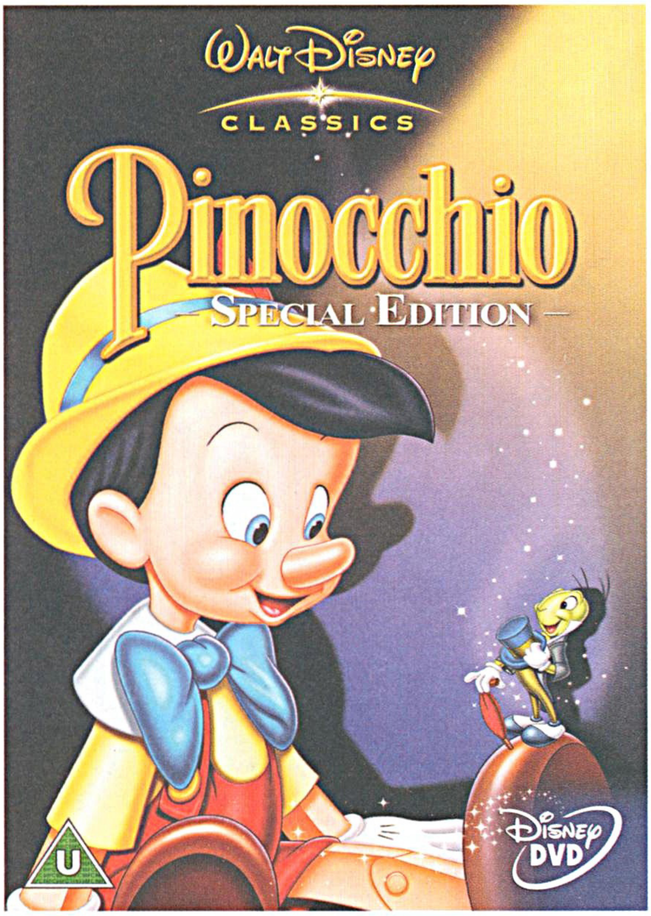
■ 1-1 《龙子太郎》DVD

美国发行

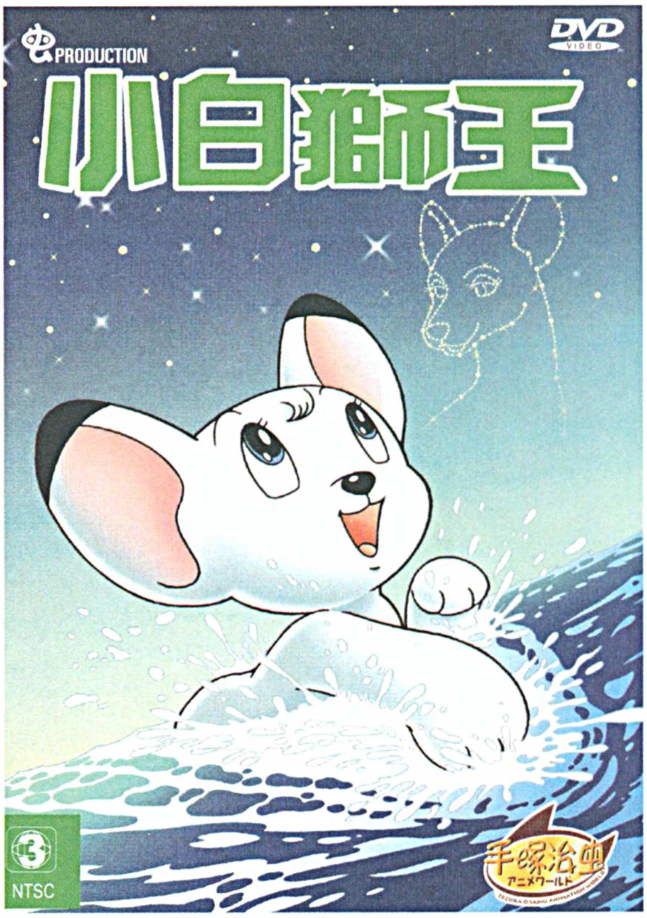
■ 1-2 1963年版《铁臂阿童木》DVD

日本发行

■ 1-3 迪士尼动画电影《木偶奇遇记》DVD

英国发行，花絮中收录有《蟋蟀吉米尼》的两部短片

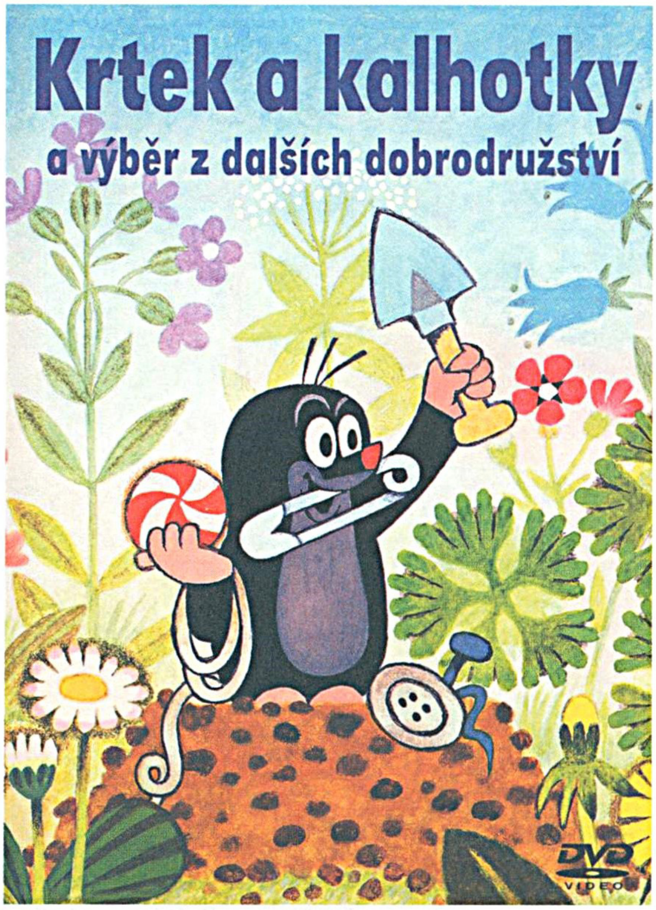
■ 1-4 1965年版《森林大帝》DVD

台湾地区发行，配音由台湾方面重新录制

■ 1-5 《天鹅湖》DVD

中国内地发行，含当年上译版配音

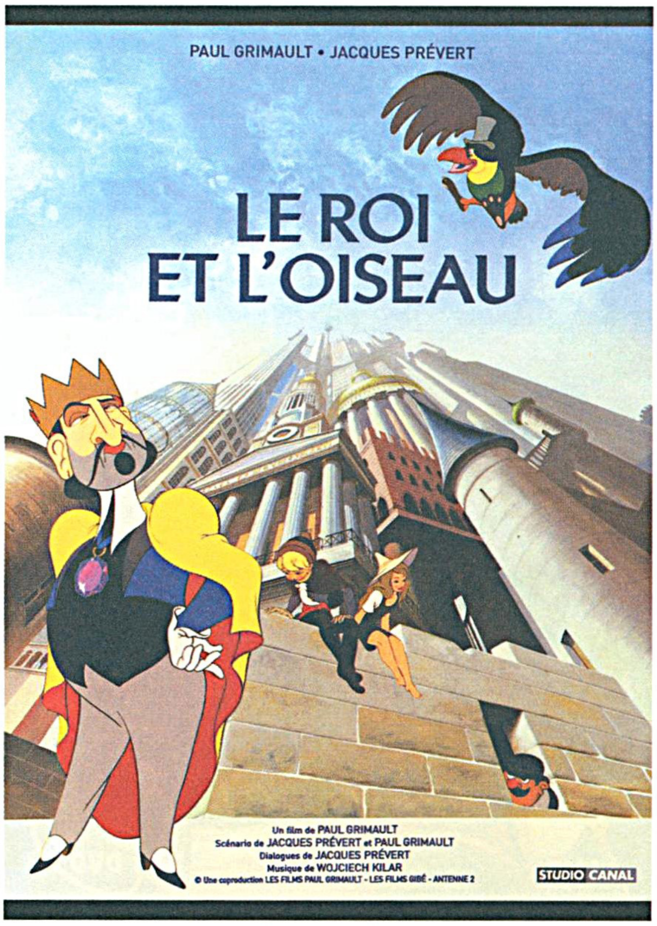
■ 1-6 《鼹鼠的故事》DVD

捷克发行

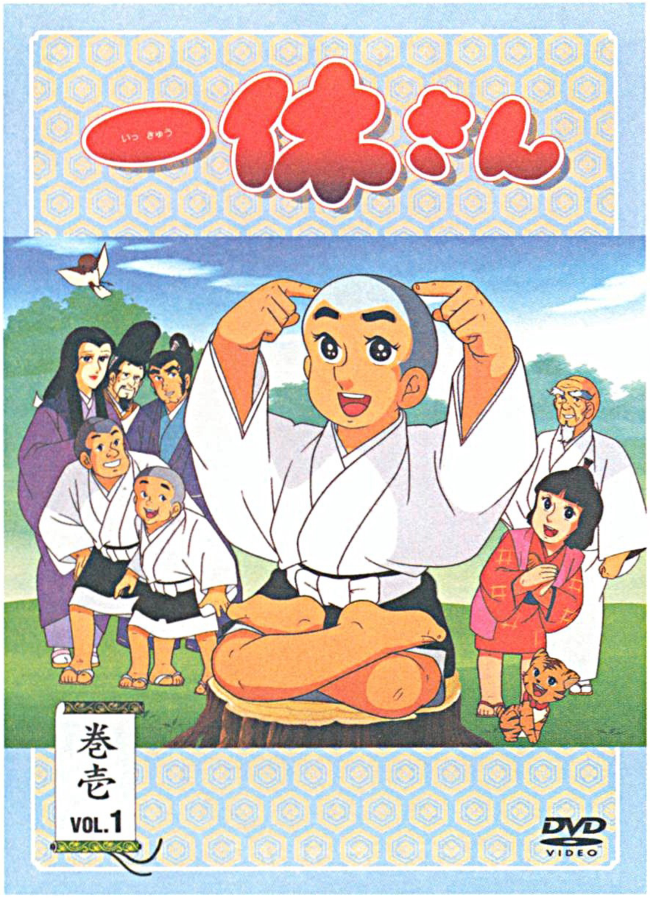
■ 1-7 《尼尔斯骑鹅旅行记》DVD

日本发行

■ 1-8 《国王和小鸟》DVD

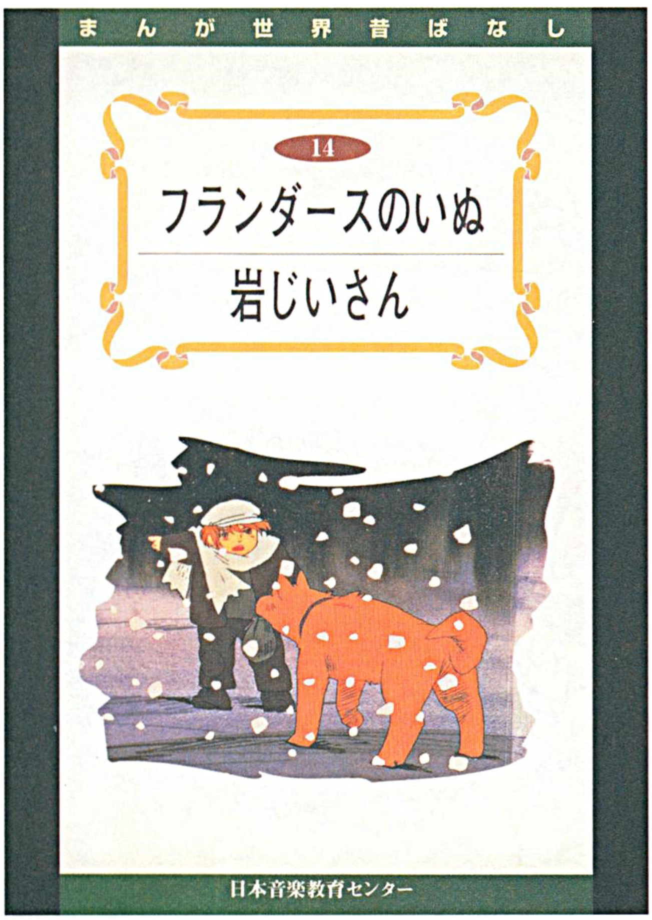
法国发行

■ 2-1 《聪明的一休》DVD
日本发行

■ 2-2 《三千里寻母记》DVD
台湾地区发行，配音由台湾方面重新录制

■ 2-3 《世界童话名作选》录像带
日本发行

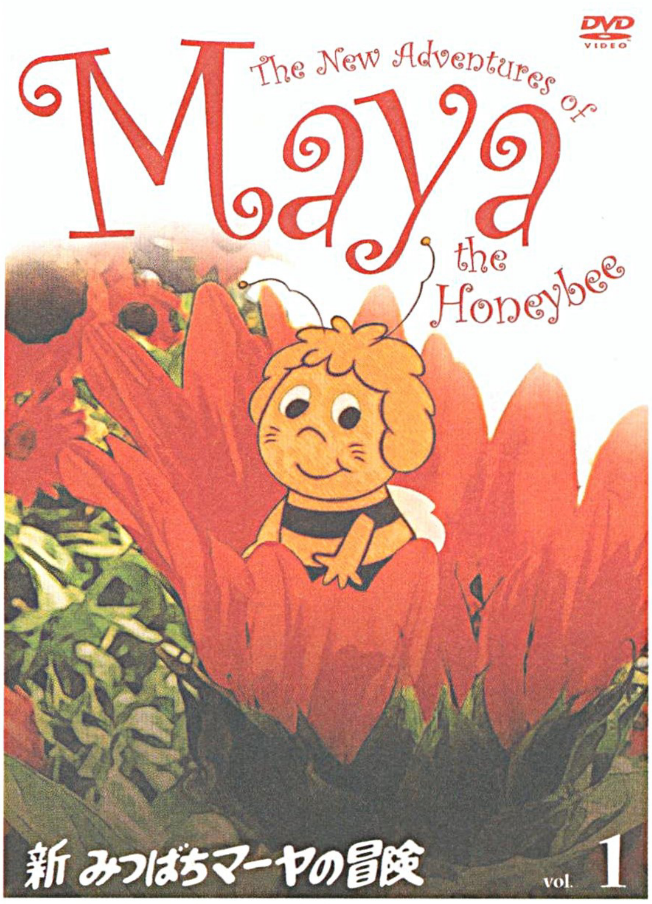

■ 2-4 《花仙子》DVD
日本发行

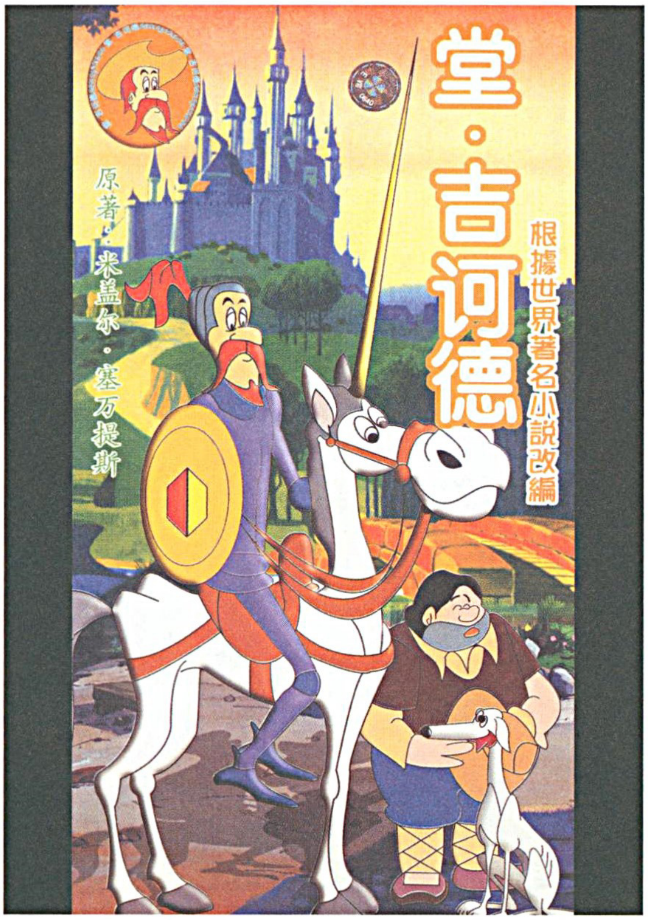
■ 2-5 《日本动画片主题歌精选》录像带

日本发行，收录有《咪姆》原版片头

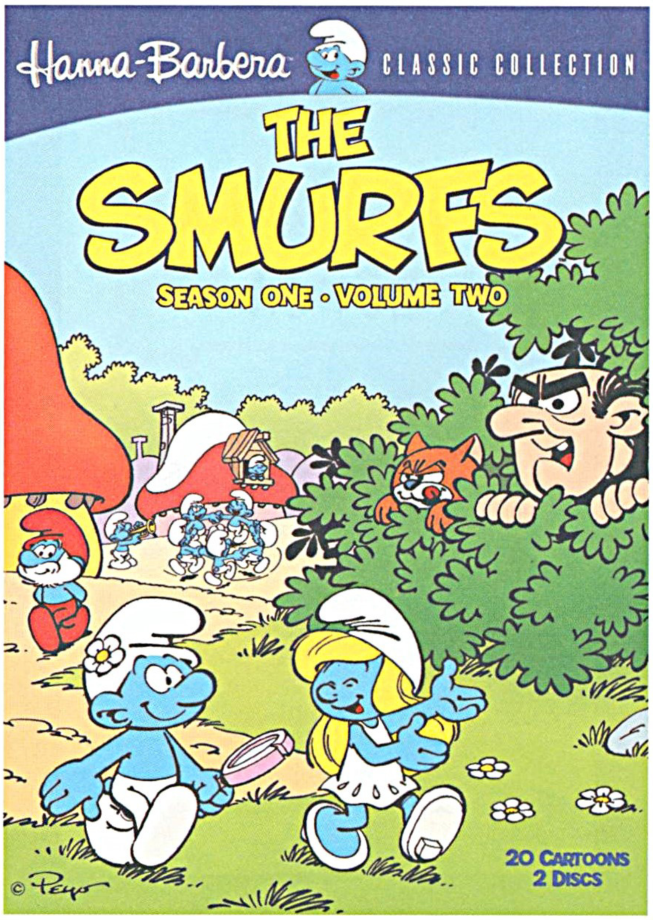
■ 2-6 1982年版《玛亚历险记》DVD

日本发行

■ 2-7 《堂吉诃德》VCD

中国内地发行，配音使用台湾方面重新录制的版本

■ 2-8 《蓝精灵》DVD

美国发行

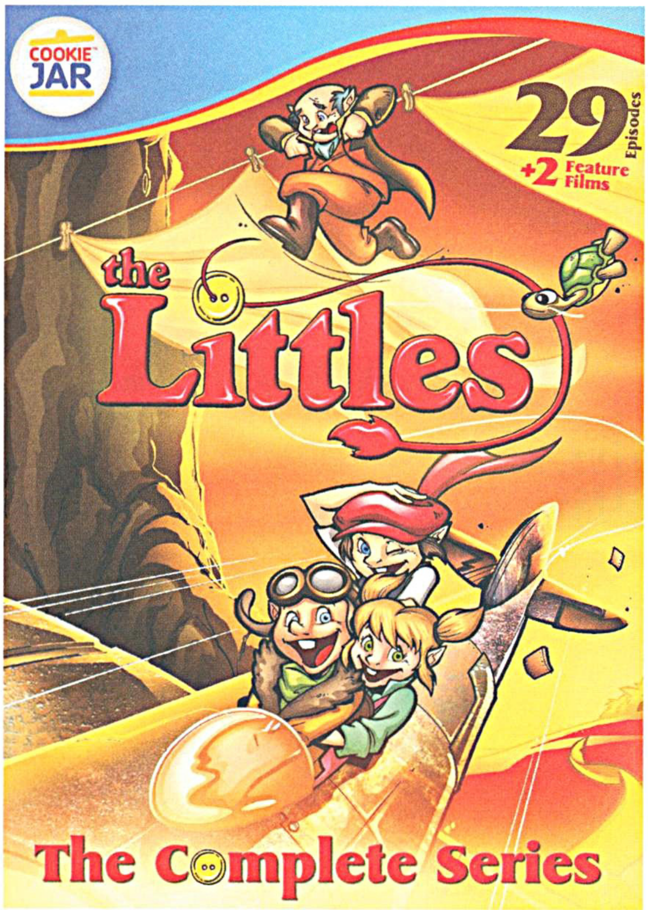
2-9 《小妇人》DVD

台湾地区发行，配音由台湾方面重新录制

2-10 《咪咪流浪记》DVD

日本发行

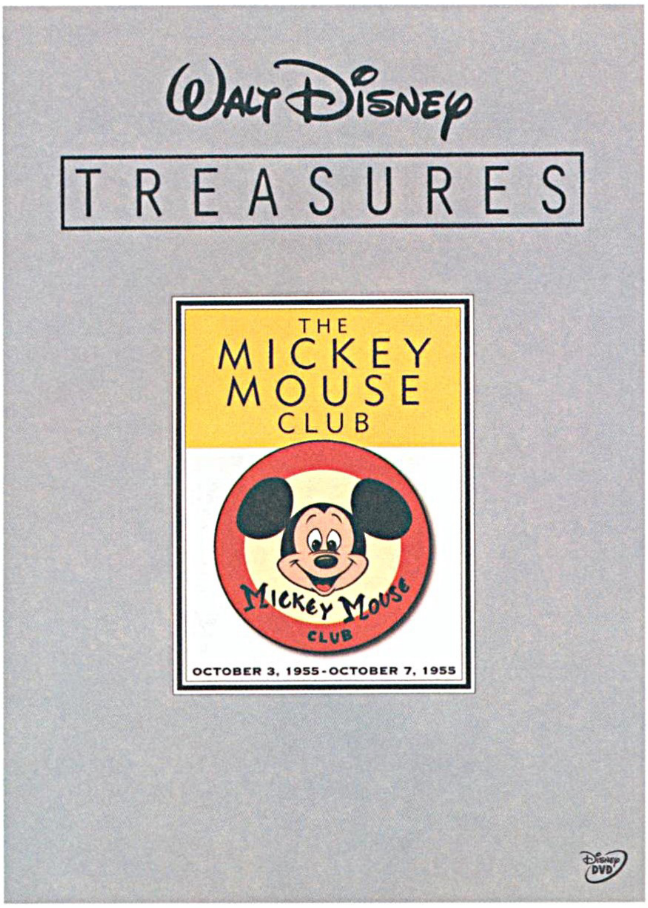
2-11 《小不点》DVD

美国发行

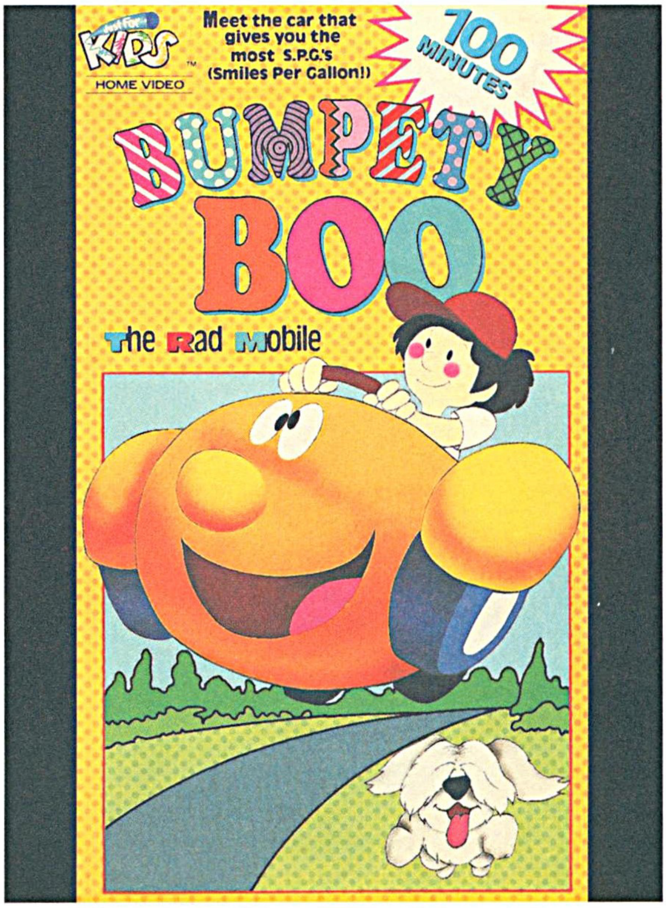
2-12 《熊猫的故事》VHD

日本发行

■ 2-13 《迪士尼宝藏》DVD

美国发行，收录有当年央视播出的《米老鼠和唐老鸭》部分剧集

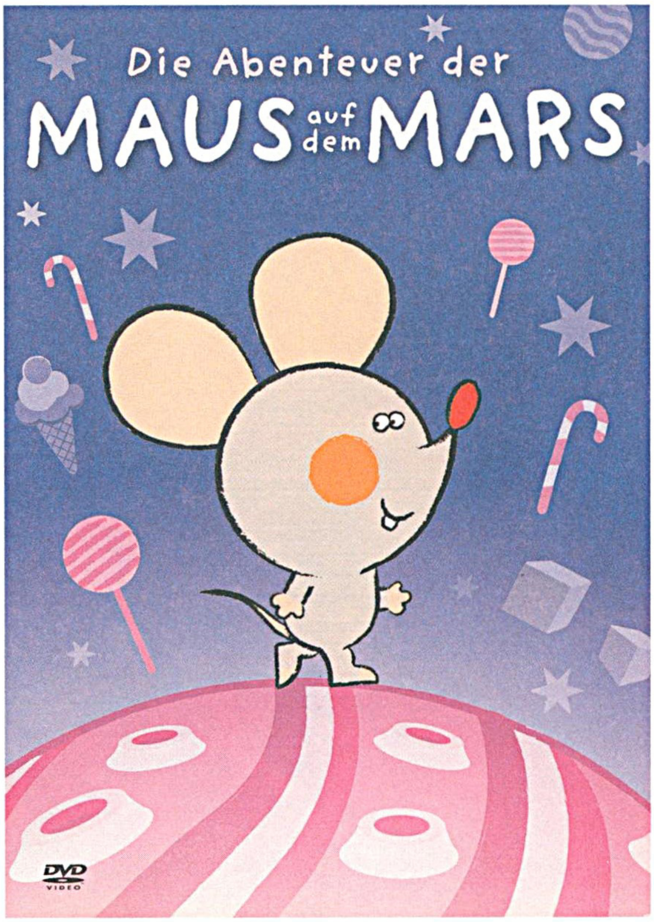
■ 2-14A 《嘿！奔奔》录像带

美国发行（广东台海外动画片引进回顾精选之一）

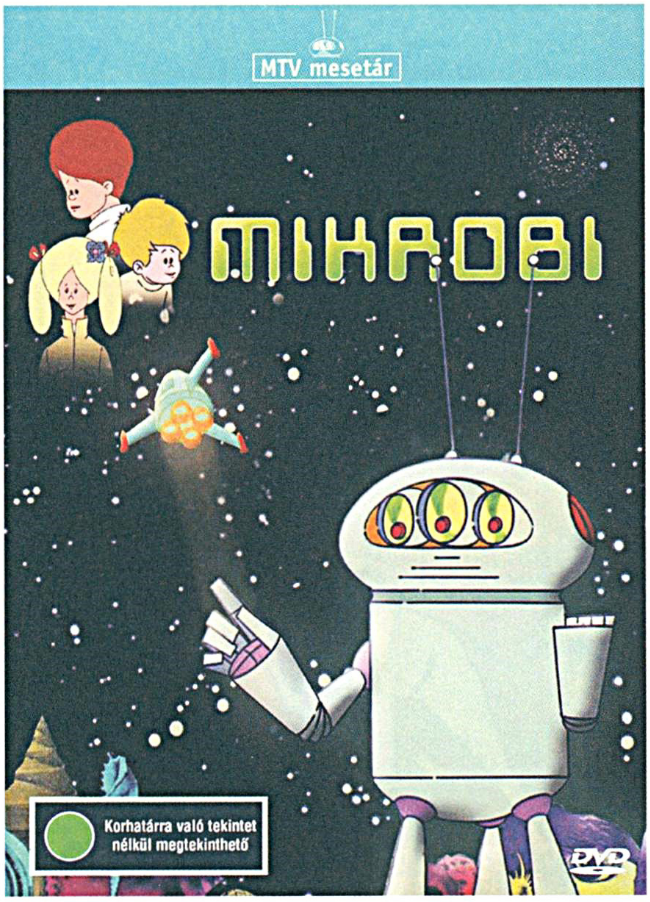
■ 2-14B 《名人故事》录像带

日本发行（广东台海外动画片引进回顾精选之二）

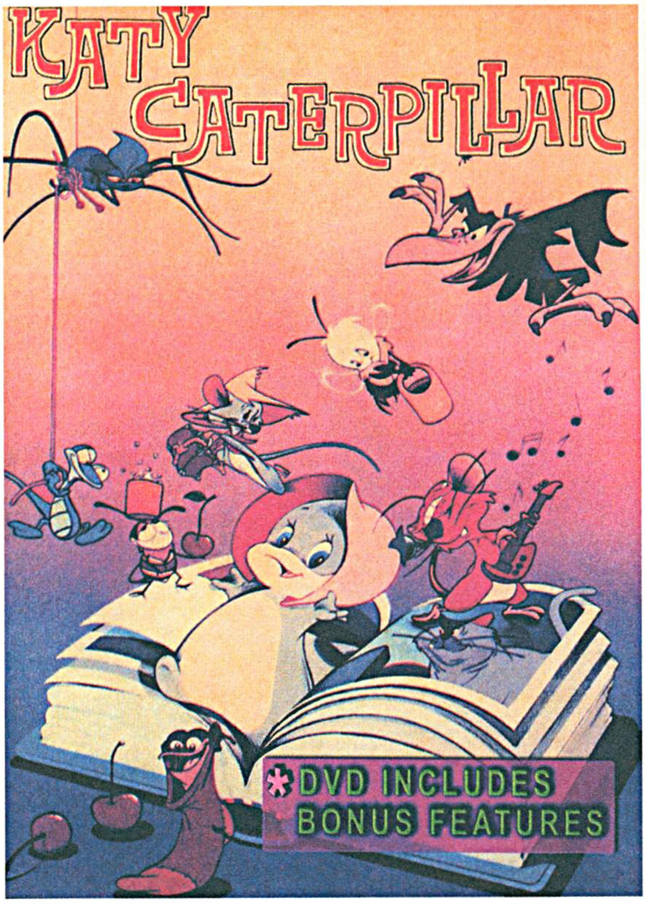

■ 3-1A 《老鼠火星历险记》DVD

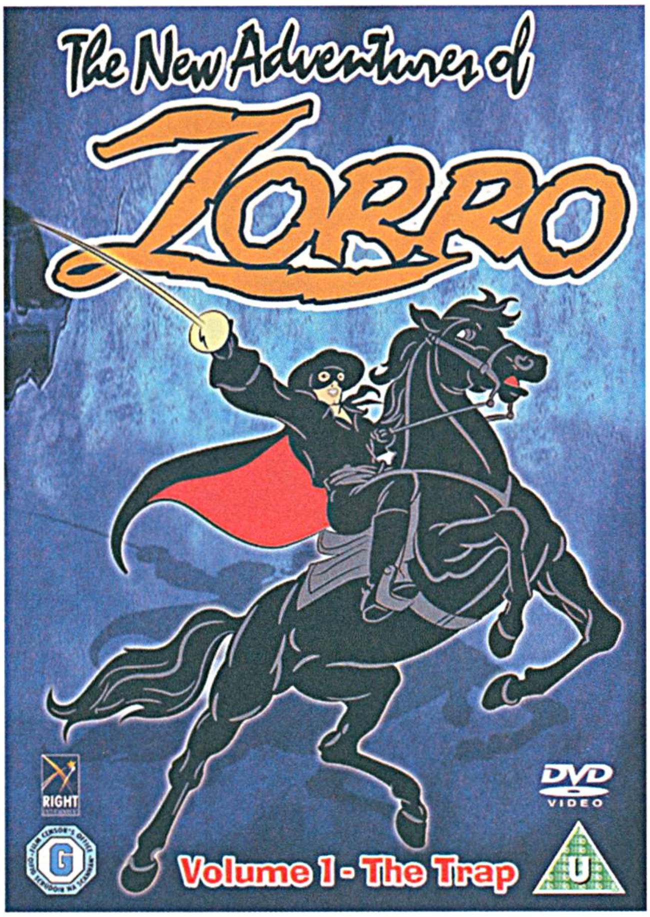
德国发行（“国际动画片展播”精选作品之一）

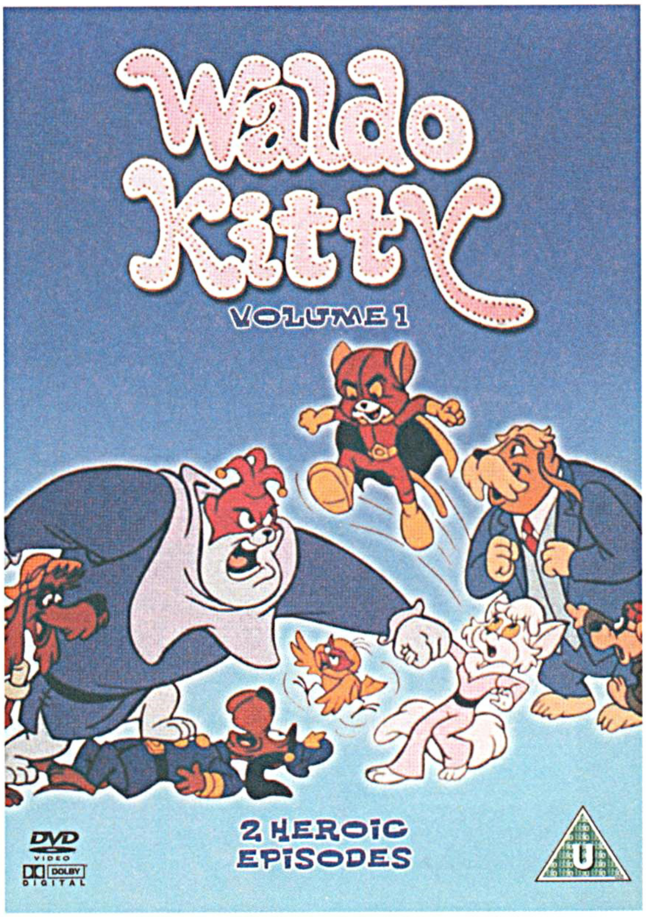
■ 3-1B 《米克罗比》DVD
匈牙利发行（“国际动画片展播”精选作品之二）

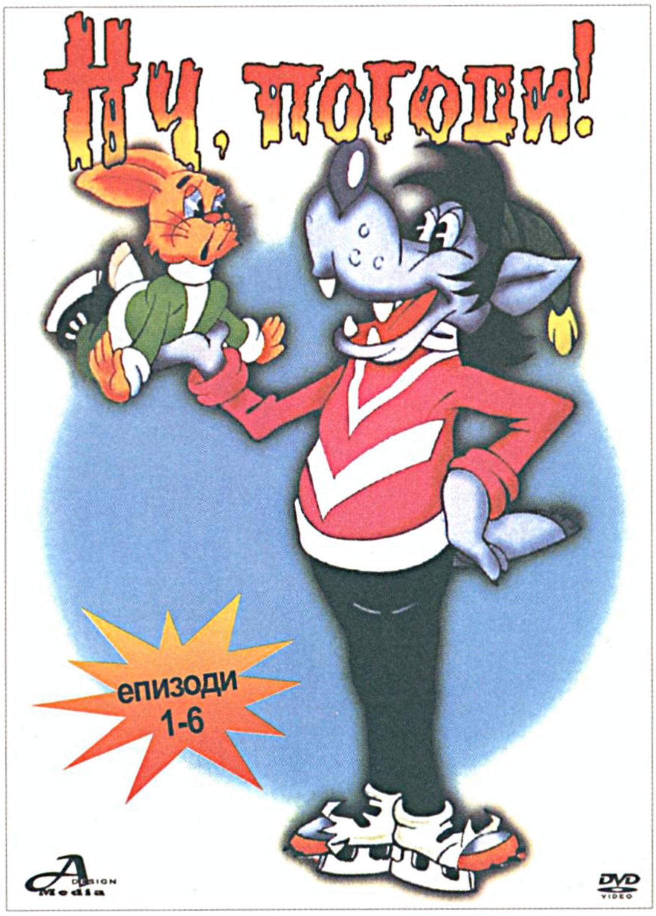
■ 3-1C 《毛虫凯蒂》DVD
香港地区发行（“国际动画片展播”精选作品之三）

■ 3-2 《佐罗》DVD
英国发行

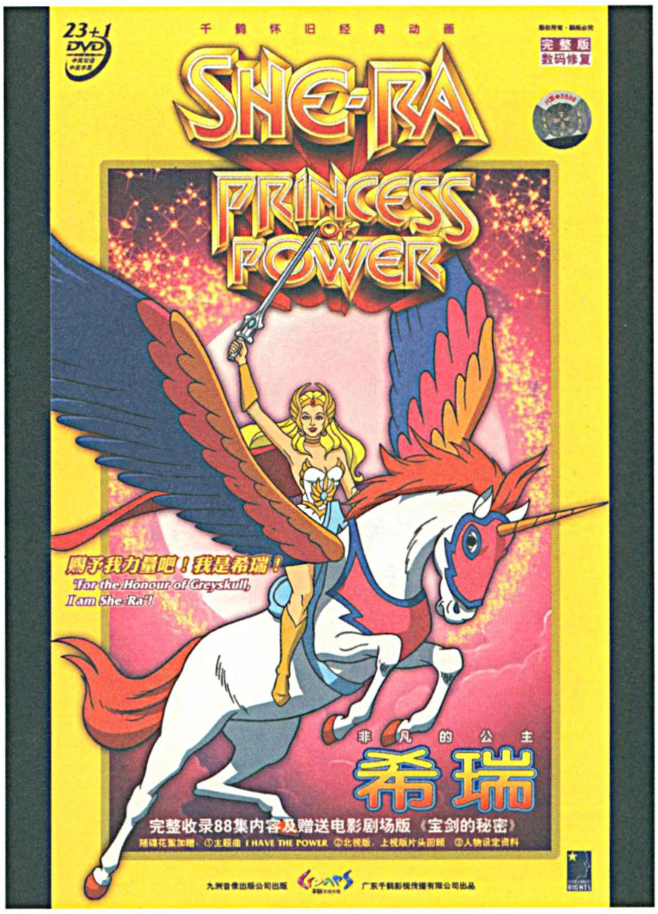

■ 3-3 《猫人》DVD
英国发行

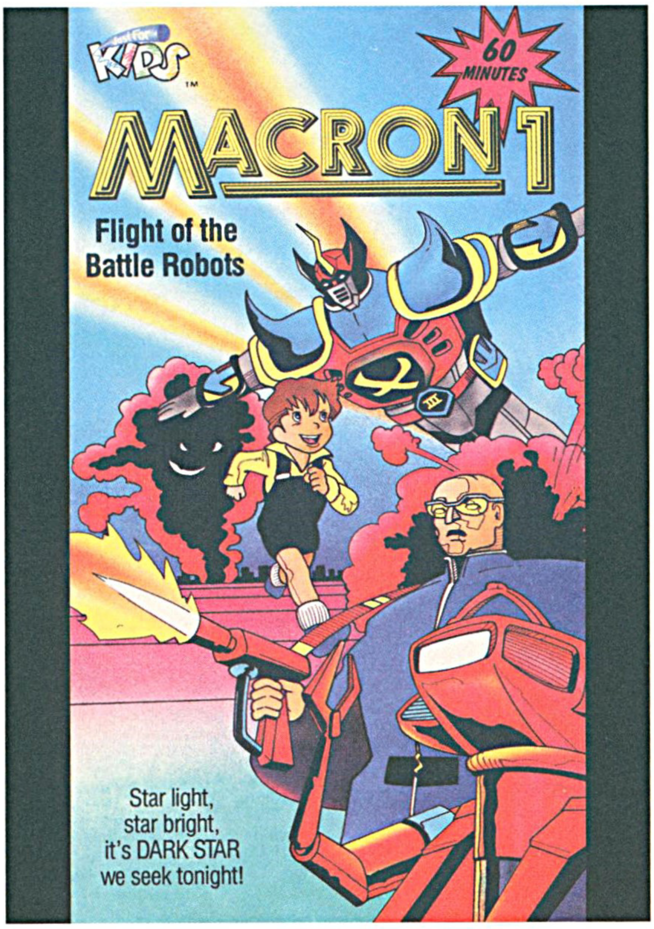
■ 3-4 《等着瞧》DVD

俄罗斯发行

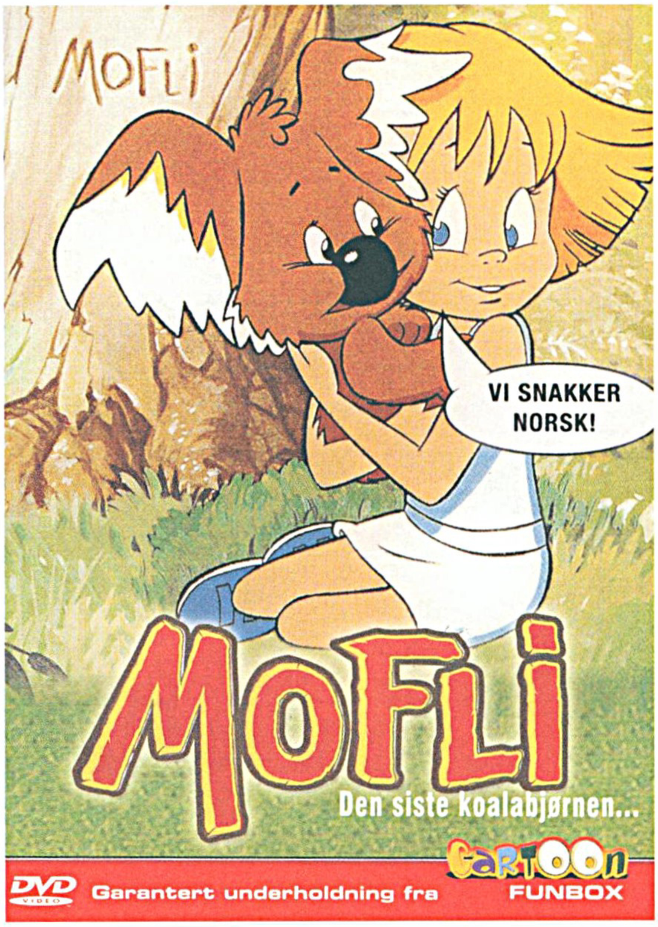
■ 3-5 《非凡的公主希瑞》DVD

中国内地发行，含当年北京台及上海台译制版配音

■ 3-6 《星球大战》（麦克瑞一号）录像带

美国发行

■ 3-7 《毛富利》DVD

挪威发行

图书在版编目(CIP)数据

童话往事:中国译制动画片.1979—1987 / 赵丰,罗星海著. —北京:中国传媒大学出版社, 2017.5
(童·忆)
ISBN 978-7-5657-1992-9

Ⅰ.①童… Ⅱ.①赵… ②罗… Ⅲ.①译制片—动画片—电影史—中国—1979—1987
Ⅳ.①J909.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 112255 号

童话往事:中国译制动画片(1979—1987)
TONGHUA WANGSHI:ZHONGGUO YIZHI DONGHUAPIAN (1979—1987)

著　　者:赵　丰　　罗星海
策划编辑:李唯梁
责任编辑:张　旭
特约编辑:陈　默　　沈梦绮
设计总监/手绘插画:李　翔
美术编辑/执行统筹:林　翔
视 频 后 期 制 作:朱晓瑞
视频审校:萌　萌
责任印制:曹　辉

出版发行:中国传媒大学出版社
社　　址:北京市朝阳区定福庄东街 1 号　　邮编:100024
电　　话:010-65450532 或 65450528　　传真:010-65779405
网　　址:http://www.cucp.com.cn
经　　销:全国新华书店
印　　刷:北京市雅迪彩色印刷有限公司

开　　本:787mm×1092mm　1/16
印　　张:24
字　　数:484 千字
版　　次:2017 年10月第 1 版　2017 年10月第 1 次印刷

书　　号:ISBN 978-7-5657-1992-9/J·1992　　定　价:218.00 元

版权所有　　翻印必究　　印装错误　　负责调换

从二十世纪七十年代末至九十年代初，中国的电视荧屏上兴起了一股外国动画片热。这些五彩斑斓的画面和生动鲜活的形象不仅陪伴着七〇后、八〇后度过了快乐而难忘的童年时光，也为中国的影视剧引进史增添了一抹非凡的亮色。通过对这一百余部「洋动画」的回顾与盘点，我们将激活尘封已久的记忆，重返那个奇妙无比的梦幻世界，并与众多可敬又可爱的电视工作者和表演艺术家一起，悦读当年那些鲜为人知的逸闻趣事。

策划编辑 李唯梁
责任编辑 张 旭
设计总监 李 翔
执行统筹 林 翔

扫码获取数字资源

忆童年往事全记录

建议上架：动画·影视

ISBN 978-7-5657-1992-9

定价：218.00元